Research Report on Large Performing Arts Organizations

2001

Rapport de recherche sur les grands organismes des arts de la scène

103-0142

Canada Council for the Arts | Conseil des Arts du Canada

The Canada Council for the Arts

RESEARCH REPORT ON LARGE PERFORMING ARTS ORGANIZATIONS

September 7, 2001
Planning and Research
The Canada Council for the Arts

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION 6

2. CHALLENGES FOR LARGE PERFORMING ARTS ORGANIZATIONS : THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 6

2.1. Public Funding 6
2.2. The Box Office 8
2.3. The Cinema 9
2.4. Commercial Performing Arts Productions 9
2.5. Festivals 10
2.6. Arts Education and the Impact of Increased Levels of Education 10
2.7. Changes in Consumer Habits and New Technologies 11
2.8. Demographic Changes 11
2.9. Private Support 12
2.10 Structural Financial Issues and Flexibility of Arts Organizations 12

3. BACKGROUND ON THE ANALYSIS OF TRENDS 14

4. DETAILED ANALYSIS OF TRENDS 16
4.1. Analysis of the Big 29 *16*
4.1.1. Changes in Sources of Revenues 16
4.1.2. Changes in Expenses 18
4.2. Analysis of the Big 17 *20*
4.2.1. Revenues 21
4.2.1.1. Public Sector Funding 22
4.2.1.2. Private Sector Funding 23
4.2.2. Expenditures 25
4.2.3. Performances 27
4.2.4. Attendance and Arts Consumer Trends 28
4.2.4.1. Attedance Trends 28
4.2.4.2. Impact of Prices and Price Changes 29
4.2.4.3. Competition for Other Culture/Leisure Activities 31
4.2.4.4. Young Audiences 33
4.2.4.5. Music 33
4.2.4.6. Theatre 34
4.2.4.7. Dance 34
4.2.5. Deficits and Sustainability Issues 35

5. CONCLUSIONS 38

LIST OF TABLES AND CHARTS

Table 1	Provincial Government Spending on the Performing Arts	8
Text Table 1	List of Two Groups of Large Arts Organizations Used In the Report	15
Table 2	Breakdown of Revenues for the Big 29 Performing Arts Organizations, 1968-69 to 1998-99	16
Table 2a	Breakdown of Sources of Income for the Big Ballet Companies, 1968-69 to 1998-99	17
Table 2b	Breakdown of Sources of Income for the Big Theatre Companies Incl. Stratford, 1968-69 to 1998-99	17
Table 2c	Breakdown of Sources of Income for the Big Theatre Companies Excl. Stratford, 1968-69 to 1998-99	18
Table 2d	Breakdown of Sources of Income for the Big Orchestras, 1968-69 to 1998-99	18
Table 2e	Breakdown of Sources of Income for the Big 29 Opera Companies, 1968-69 to 1998-99	18
Table 3	Breakdown of Expenses for the Big 29 Performing Arts Organizations, 1968-69 to 1998-99	19
Table 3a	Breakdown of Expenses for the Big Ballet Companies, 1968-69 to 1998-99	19
Table 3b	Breakdown of expenses for the Big Theatre Companies Incl. Stratford, 1968-69 to 1998-99	19
Table 3c	Breakdown of Expenses for the Big Theatre Companies Excl. Stratford, 1968-69 to 1998-99	19
Table 3d	Breakdown of Expenses for the Big Orchestras, 1968-69 to 1998-99	20
Table 3e	Breakdown of Expenses for the Big 29 Opera Companies, 1968-69 to 1998-99	20
Table 4	The Big 17 as % of Total Performing Arts Sector, 1998-99	21
Chart 1	Revenue Trends of the Big 17	22
Chart 2	Trends in Public Sector Funding for the Big 17	23
Chart 3	Trends in Private Sector Support for the Big 17	24
Chart 4	Breakdown of the Big 17 Revenues by Type	25
Chart 5	Average Season Length in Weeks of Selected Canadian Orchestras	26
Chart 6	Trends in Selected Expenditures for the Big 17	27

Chart 7	Breakdown of Expenses by Type for the Big 17	27
Chart 8	Trends in Performances for the Big 17	28
Chart 9	Trends in Attendance for the Big 17	29
Chart 10	Average Attendance per Performance – Big 17	33
Table 5	Participation in Music Activities, Canadians Aged 15 and Over, 1992 and 1998	34
Table 6	Participation in Theatre and Related Activities, Canadians Aged 15 and Over, 1992 and 1998	35
Table 7	Participation in Selected Dance Activities, Canadians Aged 15 and Over, 1992 and 1998	36
Table 8	Annual and Accumulated Surpluses (Deficits) of the Big 29, 1998-99	37

APPENDICES

Appendix 1 :	The Canada Council for the Arts, Operating Grants to the Big 29 and the Big 17, 2000-2001	42
Appendix 2(a)	Canada Council Operating Grants to Large Orchestras 1991-92 to 2000-2001	43
Appendix 2(b)	Canada Council Operating Grants to Large Theatre Companies 1991-92 to 2000-2001	44
Appendix 2(c)	Canada Council Operating Grants to Large Dance Companies 1991-92 to 2000-2001	45
Appendix 2(d)	Canada Council Operating Grants to Large Opera Companies 1991-92 to 2000-2001	46
Appendix 2(e)	Total Canada Council Grants, Total Operating Grants to the Big 29, Number of Arts Organizations Supported and Number of Artists Supported, 1991-92 to 2000-2001	47
Appendix 3 :	Arts and Heritage Stabilization Programs in Canada	48
Appendix 4 :	Comparison of Selected Canadian Orchestras Season Lengths Over a Ten-Year Period	49
Appendix 5 :	Comparison of Selected Canadian Orchestras' Minimum Weekly Salary for Full-Service Contract Musicians	50
Appendix 6 :	Attendance and Performances Trends 1986-87 to 1998-99 for the Big 17	51

1. INTRODUCTION

The financial health and well-being of arts organizations has always been a key concern of the Canada Council for the Arts. The Council invests **80%** of its grants budget in **arts organizations of all sizes** and wants to ensure that the artistically excellent companies it funds are also financially stable and viable.

The Canada Council considers the welfare of all arts organizations - large, medium and small - to be of prime importance. Large performing arts organizations are of particular concern. These organizations often act as anchors for their discipline on the national stage, representing important sources of creation, production and employment for artists and technical workers. They are also often important tourism engines, generating economic activity for their communities and environs.

In March 2000, the Board of the Canada Council directed that a longitudinal study on the situation of large performing arts organizations be undertaken. The purpose of this study is to assess trends, challenges and opportunities for large organizations. It is clear that many of the findings of this study will apply equally to a large degree to mid-sized and smaller performing arts organizations. The Board will assess the need for further research on other arts organizations, including those of smaller scale once the results of this report have been analysed.

2. CHALLENGES FOR LARGE PERFORMING ARTS ORGANIZATIONS : THE COMPETITIVE ENVIRONMENT

Large performing arts organizations are operating in an intensely competitive environment. Competition for funding - both public and private - and for audiences is a key challenge faced by large performing arts organizations. As discussed elsewhere in this report, there are many reasons why large performing arts organizations continue to face declining audiences and tougher-than-ever competition for box office revenues and private and public funding support.

2.1 Public Funding

After at least two decades of increases, the decline in public funding of the arts (and public funding in general) which has been in evidence since the early part of the 1990's has brought into focus the financial fragility of large performing arts organizations.

Between 1993-94 (when public funding began to fall off in a significant way) and 1998-99, Canada Council operating grants going to the largest performing arts

organizations barely increased (by less than 2%)[1], and then only due to the infusion of $25 million in additional funding per annum to the Canada Council, beginning in 1997-98[2]. After taking into account an increase in inflation of 6.7% between 1993-94 and 1998-99, however, the Council's grants to its largest performing arts organizations in fact lost some of their real value during this period. Council funding has therefore not kept pace with the increase in operating costs within the large performing arts organizations.

Compared with 1995-96 (when Canada Council funding was at the lowest level following cuts in public funding), the total grants budget of the Council was 34% higher in 1998-99 ($104 million[3] vs. $78 million). The new funds added to the Council's grants budget were directed primarily towards the Council's growing number of small and medium size organizations as well as towards individual artist grants. Funding priority in recent years was also given to address historic imbalances in funding, providing support to aboriginal, culturally diverse and other organizations and support for young and emerging artists.

More recently in the fiscal year 2000-2001 the Council received an addition of $10 million to its parliamentary appropriation[4]. Of this, $2.5 million was directed to orchestras and was particularly aimed at encouraging youth- and community-oriented programming. While large orchestras received some additional funding, no other large performing arts organizations saw grant increases in 2000-2001. In May 2001, the Minister of Canadian Heritage announced an addition of $25 million per year for three years to the Council's appropriation, beginning in fiscal year 2001-2002.

There is no doubt that the Canada Council's organizational clients base has increased dramatically - by almost 50% between 1996-97 and 2000-2001 alone (see Appendix Table 2(e)). The Council now annually funds about 1,800 arts organizations across all disciplines and of various sizes. Historically, in 1968-69, the Council had only 178 organizational clients so there has been a tenfold increase over thirty years. This trend raises an obvious question: What are the limits to growth in the number of arts organizations which can or should be supported with existing levels of public funding, private support and audiences?

---

[1] A few large organizations (e.g., Alberta Ballet and Opera Ontario) had relatively large grant increases – see Appendix Tables 2(a) to 2(d). Also note that two large performing arts organizations only began to be funded by the Canada Council after 1993-94 – Opera Ontario and Ex Machina.

[2] Note that in the first year of the new funds received by the Canada Council and for one year only (1997-98) companies received a one-time 20% supplement to their operating grant.

[3] Includes $5.3 million allocated specifically for the Council's Millennium Arts Fund.

[4] At the same time, the $10 million, two-year Millennium Fund, was wound up in 2000-2001.

Over the period 1993-94 to 1998-99, provincial and municipal funding to large performing arts organizations fell significantly, -10% and -6% respectively.

At the provincial level, large performing arts organizations in Ontario (of which there are nine, about one-third of the total number of companies in this study) were particularly hard hit as the reduction in arts funding was especially drastic in Ontario. Funding to the performing arts in Ontario fell -44.4% between 1993-94 and 1998-99, the largest decrease in dollar terms and second only to Alberta in percentage terms (–45.1%).

Table 1
Provincial Government Spending on the Performing Arts(1)
(in thousands of dollars)

	1993-94	1998-99	% Change
Nfld.	$4,633	$4,798	3.6%
PEI	$727	$673	-7.4%
NS	$1,559	$2,913	86.9%
NB	$1,436	$1,904	-23.8%
Québec	$76,300	$80,239	5.2%
Ontario	$26,092	$14,500	-44.4%
Manitoba	$5,334	$4,547	-14.8%
Saskatchewan	$1,904	$2,745	44.2%
Alberta	$16,961	$9,308	-45.1%
BC	$5,156	$4,307	-16.5%

(1) Includes operating and capital expenditures and grants
Source: Government Expenditures on Culture 1998-99, Statistics Canada

2.2. The Box Office

Coupled with declining public funding, there is the additional challenge of performing arts audiences decreasing or levelling off and there are different ways of measuring this. According to a recent Statistics Canada report[5], the percentage of the population attending various performing arts events (also called participation rates) declined between 1992 and 1998 (though this trend was not across the board for all types of performing arts activities)[6].

Another measure of the size of arts audiences also shows a decline. Performing arts attendance (i.e., number of tickets sold) fell in 1998-99[7], with the exception of dance which showed a modest increase. Between 1996-97 and 1998-99 total attendance for the performing arts sector (companies of all sizes) fell almost 4%, while the number of performances fell 3.3%.

[5] Patterns in Culture Consumption and Participation, Statistics Canada, December 2000.
[6] Data were collected through Statistics Canada's General Social Survey in a special supplement on culture participation in 1992 and 1998.
[7] Statistics Canada, Performing Arts Survey, 1998-99

Two other audience-related trends have also not worked in favour of encouraging arts participation. Personal disposable income of Canadians barely increased between 1990 and 2000 after taking account of inflation and Canadians' leisure time only increased by 5 minutes per day between 1992 and 1998[8]

2.3 The Cinema

While the future trend in Canadians' attendance at live performing arts events is impossible to predict, an interesting parallel exists in the movie industry. Fifteen years ago, the demise of movie theatres was predicted, in part due to the appearance of the VCR. However, after several decades of decline, movie attendance has gone up again significantly. Between 1992 and 1998, the percentage of Canadians attending movies went up from 49% to 60%. As noted by Statistics Canada, "The resurgence in movie attendance during the 1990s was accompanied by major restructuring within the film exhibition industry. Many of the small unprofitable theatres were replaced by larger multi-screen theatre complexes equipped with food courts and video entertainment to draw the crowds.[9]"

The quality and comfort of the facility in which large performing arts organizations produce their works is an issue, especially when the arts are competing with other leisure activities. Cold, uncomfortable performing arts halls may not attract the public any more. In May 2001, the federal government announced a three-year $80 million investment to improve cultural infrastructure in recognition of the fact that many cultural facilities were built in the 1960s and 1970s and are in urgent need of renovation or transformation. Details of this new program – Cultural Spaces Canada - are available on the Canadian Heritage website (www.pch.gc.ca).

2.4. Commercial Performing Arts Productions

Competition from commercial performing arts such as mega-musicals is another factor that comes into play in looking at the future of live performances in the not-for-profit performing arts sector. The last fifteen years has seen the emergence of commercial productions of spectacular performances such as the Lion King, Miss Saigon, Les Miserables, and Phantom of the Opera, to name but a few. Such commercial productions, backed by large publicity budgets, are able to successfully draw large audiences. A tremendous amount of money is spent on marketing for these events, including full-page newspaper advertisements that the not-for-profit companies cannot afford. These lavish productions have established large expectations among audiences

[8] Statistics Canada, Patterns in Culture Consumption and Participation, December 2000.
[9] Statistics Canada, Patterns in Culture Consumption and Participation, December 2000.

for high production values and comfortable venues. Tickets to these events are high-priced, representing a major investment of disposable income. The large not-for-profit performing arts organizations simply do not have the resources to engage in large-scale marketing, especially as marketing has become increasingly sophisticated, making it very difficult to retain existing audiences or attract new ones.

2.5 Festivals

Another source of competition for funding dollars as well as audiences has been the burgeoning activity of not-for-profit festivals in Canada. Between 1992-93 and 1997-98, total revenues for 146 arts and cultural festivals increased by 19%, to $86.2 million. Statistics Canada reports that: "This increase was accounted for in particular by fundraising efforts, which soared by 50% in this period, as well as by a 15% increase in earned revenues (box office and sales revenues)."[10]

2.6 Arts Education and the Impact of Increased Levels of Education in Canada

In some respects the environment could be described as conducive to attracting larger arts audiences. Post-secondary education levels continue to grow - a factor that has been shown to be positively correlated with arts participation. Since the 1960s, there has been a dramatic increase in the percentage of Canadians with post-secondary education. In 1976, 1.1 million Canadians had completed a university degree; by 1996, this figure had almost tripled to 3 million. The number of Canadians with post-secondary education of any kind more than doubled from 5.2 million to 10.7 million[11]. As clearly indicated in a recent Statistics Canada report, participation in the arts continues to be closely related to the level of education. The report analysis notes that: "....attendance figures indeed increase with higher levels of education. Canadians with a doctorate or a masters degree topped the list for attendance for each of the performing arts categories followed by Canadians with a B.A.. One exception to this trend was that of other popular stage performances where attendance was more evenly distributed.[12] "

Continuing growth in education levels suggests that performing arts attendance should have increased in recent years. Yet while the number of Canadians possessing post-secondary education has gone up, total attendance for the performing arts sector (companies of all sizes) fell about 6% during the 1990s[13]. One of the main challenges for large arts organizations would then appear to be attracting audiences from this large potential audience base of educated Canadians. However, the above trends also seem

---

[10] Statistics Canada, Canadian Culture in Perspective: A Statistical Overview, December 2000.
[11] Statistics Canada, 1996 Census *Nation* Tables.
[12] Statistics Canada, Patterns in Culture Consumption and Participation, December 2000.
[13] Statistics Canada, Performing Arts Survey, 1998-99

to indicate that factors other than education may have had a more significant impact on arts audience trends in recent years.

A further point to note in relation to education is that a serious weakening of arts education in the schools may have an impact on future audience development as studies have determined a link between arts education and/or arts participation in childhood and adult participation[14]. There is no recent definitive information on the impact of the reduction in arts education in the schools and the impact may not be measurable until years into the future. It is a fact, however, that there has been a decline in the number of performances touring to schools during the 1990s as a result of cutbacks in education budgets.

2.7 Changes in Consumer Habits and New Technologies

Arts consumer habits have changed over the last decade with the advent of new technologies and the Internet. The profusion of home-based entertainment options is a major competitive factor facing performing arts organizations. CDs, the Internet, satellite broadcasters and pay per view television combine to provide many moderately priced alternatives to attendance at live performing arts events. As one example, the live experience of attending a performance of orchestral music is now competing with the same music available on CD in high quality sound. This trend will only continue to intensify as new technologies are introduced into the market.

2.8 Demographic Changes

Over the longer term, there are demographic trends with which large performing arts organizations will have to contend. Between 1951 and 1996, the period during which many of these organizations were established and developed into world-class institutions, Canada's population doubled from just over 14 million to 28.8 million. However, population growth has slowed down very significantly in Canada in recent years (since 1970 it has been about 1% per year). The birth rate has declined dramatically, and at 1.8 it is below the replacement rate of 2.1 children. If audience growth in the 60s, 70s and 80s was in part positively related to population growth, such growth is unlikely to occur in the future as population growth slows and the population ages.

Furthermore, the profile of the Canadian population has changed quite significantly and will continue to change as more and more of the future population growth is composed

[14] See, for example, Effects of Arts Education on Participation in the Arts, National Endowment for the Arts Research Division Report #36, 1996

of recent immigration. In major population centres where most of the large arts organizations are located, immigrants make up a very significant percentage of the population. In Toronto, 42% of the population are immigrants and 32% of the Toronto population are visible minorities. The latter figure is projected to increase to 50% 20 years hence.[15] In addition, an increasing percentage of immigrants come from a non-European background, a factor which may have an impact on interest in art and artforms of European origins.

2.9 Private Support

Private funding such as sponsorships, donations and other forms of support such as special fundraising events grew quite dramatically over the the past three decades, and represented substantial income growth for large performing arts organizations throughout the 1970s and 1980s. However, in the latter half of the 1990s, growth in these types of support has been insufficient to make up for declining public funding and does not appear to be increasing in any significant way.

In recent years, the quest for individual and private sector support has become quite challenging, with government spending restraints resulting in the health care and education sectors competing with the arts for limited private dollars. These latter sectors are better able to attract and retain development personnel to whom they can afford to pay the very high salaries which are the norm for these professionals (hundreds of thousands of dollars in some cases). It may be that performing arts organizations have reached a critical point where additional investment in fundraising is no longer producing results that warrant such increased expenditures.

2.10 Structural Financial Issues and Flexibility of Arts Organizations

The current financial fragility of the large performing arts organizations is clearly evidenced by their financial status. Some of the large performing arts organizations, though not all, face substantial accumulated deficits (see Table 8). Cycles of financial difficulty may be followed by a period of financial stability (e.g. some orchestras). With or without deficits, large performing arts organizations do not have the financial wherewithal to weather unprecendented financial challenges or to sustain growth in the future.

Flexibility for these organizations is also hampered by cost factors. Scaling down of activity does not significantly reduce costs since the level of fixed costs is very high for these organizations. There remains an artistic requirement to have a core group of

[15] Canadian Social Trends Seminars, Statistics Canada, Cat. 10H0052

artists or artistic personnel to put on a performance whether is it in a big venue or a small one, or whether it plays to a hundred people or a thousand. In addition, there exists in the arts a certain ethos regarding layoffs and downsizing of artists. Wages and salaries make up about two-thirds of the costs of large performing arts organizations.

Business planning issues are such that moving to smaller houses simply does not lead to savings. Fixed costs are typically the same, but less revenues are coming in. A change of venue has been tried by some of the organizations, but this has had a negative effect on audiences as loyal long-term audiences do not necessarily want to switch locations.

It may be that theatre companies have more flexibility than ballet companies, orchestras or opera companies simply because the theatre companies have more performances each year. As a point of comparison, the Shaw Festival puts on eight hundred performances a year, compared with the one hundred put on by the National Ballet of Canada. The box office potential of theatre companies gives them more flexibility and more room to grow.

Musician unions affect flexibility for orchestras in particular. Labour unrest among musicians whose salaries are not comparable to those in other major international orchestras has led to strikes in the Toronto Symphony and l'Orchestre symphonique de Montréal. For orchestras, fixed costs come in the form of negotiated contracts which include salary increases for musicians and a fixed season length (see Appendix 4). These factors are not open to adjustment. Competition from the commercial performing arts has also had some impact on costs in relation to the availability of artists and their salaries.

Large performing arts organizations have explored many different ways of further reducing costs, but have found that often they do not work. For example, while co-productions increase exposure for these organizations, they do not necessarily reduce costs.

The aforementioned structural financial issues are part of the rationale behind the establishment of arts stabilization programs in several provinces and cities in various regions of the country (see Appendix 3).

The concept of arts stabilization is described as "...a community-based, private-sector-led fund and program whose objective is to stabilize the finances and operations of the community's most important cultural organizations by the provision of expert assistance as required, and substantial working capital grants which are conditional

upon the organization achieving specified operational and financial goals"[16]. Stabilization grants may also be used to reduce accumulated deficits.

The federal government (through the Department of Canadian Heritage) currently supports arts stabilization through contributions to provincial and city/region programs. In May 2001, the federal government announced a three-year $63 million investment to support additional stabilization projects and programs (see www.pch.gc.ca for details). Arts stabilization programs as they are currently conceived with working capital grants do not appear to fit with the Canada Council's mandate where grants are awarded based primarily on artistic criteria and artistic quality, although the Council's role complements stabilization funding offered by other funders.

Other programs which have been set up to address structural issues include arts endowment funds. For example, the Ontario Arts Council Foundation administers the Arts Endowment Fund Program which matches dollar for dollar all funds raised for endowment purposes by not for profit arts organizations. Thirty-nine million dollars in arts endowments have been established by about 200 arts organizations since the program was introduced in 1998.

The Canada Council is very interested in addressing in a significant way the financial fragility of arts organizations. While Canada Council operating grants to arts organizations have always been assessed and evaluated on artistic merit, administrative and financial stability and sound financial management are also looked at.

At the present time, the large performing arts organizations receive funding from the Canada Council through a peer assessment process where they are assessed against other organizations in the operating grant program for each of the disciplines. In the current environment and with the current grants budget, it is not certain that there could be any dramatic shift in the funding to these organizations given the growing number of dynamic small and medium size companies which also have a role to play in the arts.

When these competitive elements are seen together, it is clear that large performing arts organizations are contending with formidable challenges to their sustainability and growth.

3. BACKGROUND ON THE ANALYSIS OF TRENDS

The study analysis is based on two complementary sets of data which together provide a comprehensive picture of the situation of large performing arts organizations over

[16] Management Matters, September 1997, p. 3

thirty years. The study uses a ***working definition*** of large performing arts organizations as those with over $3 million in annual budget[17] (see Appendix 1 for data on grants awarded to these organizations).

- The "**Big 29**" includes 29 large performing arts organizations with a budget of over $3million that are currently funded by the Council. A thirty-year trend analysis (1968-69 to 1998-99) is used in this report. These 29 organizations account for 18% of Canada Council funding. The analysis uses aggregated data items at five-year intervals.

- The "**Big 17**" is a sub-group of the Big 29 performing arts organizations for whom much more detailed data are analyzed for the period 1986-87 to 1998-99. These organizations account for about 14% of Canada Council funding.

The mix of organizations covered in analysis of the two groups was dependent to some degree on availability of data. It is meant to be representative of large performing organizations rather than being a complete census of all large organizations hence the use of a working definition.

Below, for comparative purposes, is the list of companies included in the Big 29 and the Big 17.

Text Table 1

List of Two Groups of Large Arts Organizations Used in the Report	
"Big 29" 1968-69 to 1998-99	**"Big 17" 1986-87 to 1998-99**
Theatre	
Alberta Theatre Project	
Arts Club Theatre	
Canadian Stage	Canadian Stage
Citadel Theatre	Citadel Theatre
Compagnie Jean Duceppe	
Ex Machina	
Grand Theatre	
Manitoba Theatre Centre	Manitoba Theatre Centre
Shaw Festival	Shaw Festival
Stratford Festival	Stratford Festival
Theatre Calgary	
Théâtre du Nouveau Monde	
Vancouver Playhouse	
Music	
Calgary Philharmonic	Calgary Philharmonic
Edmonton Symphony	Edmonton Symphony
Kitchener-Waterloo Symphony	
Orchestre symphonique de Montréal	Orchestre symphonique de Montréal

[17] $3 million in 1998-99, the latest year for which data were collected.

Orchestre symphonique de Québec	Orchestre symphonique de Québec
Toronto Symphony	Toronto Symphony
Vancouver Symphony	Vancouver Symphony
Winnipeg Symphony	Winnipeg Symphony
Dance	
Alberta Ballet	
Les Grands Ballets Canadiens	Les Grands Ballets Canadiens
National Ballet of Canada	National Ballet of Canada
Royal Winnipeg Ballet	Royal Winnipeg Ballet
Opera	
Canadian Opera Company	Canadian Opera Company
Opéra de Montréal	Opéra de Montréal
Opera Ontario	
Vancouver Opera	

4. DETAILED ANALYSIS OF TRENDS

4.1 Analysis of the "Big 29"

4.1.1 Changes in Sources of Revenue

This group of companies has greatly evolved in terms of its sources of income over thirty years[18]. In the earlier years, the Canada Council had a very significant role in the finances of these organizations, providing on average more than 23% of their income. By 1998-99, however, the **relative importance** of Canada Council funding was far less, with Council grants providing about 8% of income in 1998-99.

Table 2
Breakdown of Revenues for the "Big 29" Performing Arts Organizations, 1968-69 to 1998-99

REVENUES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Production Revenues	46.3%	50.6%	43.6%	49.6%	46.2%	47.6%	48.0%
Private Support[19]	15.0%	12.5%	17.3%	18.6%	21.0%	22.3%	26.5%
Canada Council Grants	23.2%	19.0%	18.1%	13.4%	11.4%	9.3%	8.4%
Provincial Grants	9.6%	11.2%	14.7%	13.7%	14.6%	14.4%	11.7%
Municipal/Regional Grants	4.9%	4.0%	4.3%	4.4%	5.4%	5.5%	4.6%

Provincial and municipal programs together make up over 16% of income in 1998-99 (double the level for Council grants). However, as with Canada Council funding, these sources of income began to dry up in the early 1990's, falling from 20% to 16% of income between 1988-89 and 1998-99.

[18] Averages or percentages are generally used as indicators in the analysis since in the early part of the time period some of the 29 companies had not yet been established.

[19] Includes the following items: Sponsorships and donations in cash, services or materials; fundraising income; sales of promotion items; bar and cloakroom receipts; and workshops, rental and other income.

The area where tremendous income growth occurred in the companies is private support. In the past two decades, private support has taken on a major role, making up by 1998-99 about 27% of the income of these organizations, more than double the percentage it made up three decades earlier.

Box office revenues comprise about 48% of the revenues of these large performing arts organizations; this figure has not dramatically shifted since the early 1980s. What has essentially occurred over the longer term is a reversal in the relative importance of public and private funding. Private funding is now more important as a source of income for these organizations than all sources of public funding combined.

There exists some variation in these trends between artistic disciplines. For example, production revenues represent a higher percentage of income for theatre companies than other large organizations, as has always been the case.

In comparison, production revenues as a share of income have fallen to a small degree for orchestras. It has often been said that the audience for orchestral music is aging Orchestras are aware of this problem and are making attempts to reach out to new and younger audiences. The Canada Council provided some additional funding (approximately $2.5 million in the fall of 2000) for Canadian orchestras to engage in outreach to younger age groups.

Private support as a share of income is highest for large opera companies and has grown most significantly for opera and theatre companies, while remaining fairly stable for orchestras. Canada Council grants as a share of income have declined most significantly for theatre companies.

Table 2a
Breakdown of Revenues for the Big Ballet Companies, 1968-69 to 1998-99

REVENUES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Production Revenues	36.1%	45.2%	36.0%	45.8%	40.2%	44.9%	40.5%
Private Support	15.1%	11.2%	15.0%	16.6%	20.8%	19.5%	26.2%
Canada Council Grants	31.2%	31.2%	23.7%	20.9%	17.7%	14.0%	14.5%
Provincial Grants	12.1%	12.7%	10.8%	11.1%	13.0%	14.6%	12.7%
Municipal/Regional Grants	5.5%	5.3%	5.3%	4.7%	5.5%	5.1%	4.7%

Table 2b
Breakdown of Revenues for the Big Theatres Including Stratford, 1968-69 to 1998-99

REVENUES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Production Revenues	56.6%	56.8%	48.5%	54.5%	51.0%	53.7%	54.5%
Private Support	7.8%	10.3%	15.8%	17.2%	18.5%	19.3%	24.8%
Canada Council Grants	24.0%	24.0%	16.3%	11.7%	9.1%	7.3%	5.6%

Table 2b Breakdown of Revenues for the Big Theatres Including Stratford, 1968-69 to 1998-99 (cont'd)							
Provincial Grants	6.4%	8.9%	14.6%	12.5%	15.1%	13.8%	10.2%
Municipal/Regional Grants	3.8%	3.7%	3.7%	3.6%	5.2%	5.1%	4.1%

Table 2c Breakdown of Revenues for the Big Theatres Excluding Stratford, 1968-69 to 1998-99							
REVENUES	**68-69**	**73-74**	**78-79**	**83-84**	**88-89**	**93-94**	**98-99**
Production Revenues	53.3%	55.6%	46.3%	53.0%	49.5%	52.4%	52.8%
Private Support	9.0%	10.3%	15.8%	17.1%	18.4%	19.1%	25.1%
Canada Council Grants	25.2%	25.2%	17.0%	12.3%	9.5%	7.7%	5.9%
Provincial Grants	6.5%	9.2%	15.6%	13.3%	15.8%	14.5%	10.9%
Municipal/Regional Grants	4.5%	4.0%	4.0%	4.0%	5.7%	5.6%	4.5%

Table 2d Breakdown of Revenues for the Big Orchestras, 1968-69 to 1998-99							
REVENUES	**68-69**	**73-74**	**78-79**	**83-84**	**88-89**	**93-94**	**98-99**
Production Revenues	37.6%	42.1%	40.0%	45.6%	45.6%	40.4%	43.0%
Private Support	22.4%	18.7%	19.3%	18.3%	21.7%	25.8%	25.7%
Canada Council Grants	19.4%	19.4%	18.3%	13.9%	12.0%	10.3%	9.4%
Provincial Grants	12.7%	12.4%	17.6%	17.4%	15.0%	16.7%	15.7%
Municipal/Regional Grants	5.9%	4.7%	4.8%	4.9%	4.7%	6.2%	5.4%

Table 2e Breakdown of Revenues for the Big Opera Companies, 1968-69 to 1998-99							
REVENUES	**68-69**	**73-74**	**78-79**	**83-84**	**88-89**	**93-94**	**98-99**
Production Revenues	53.6%	52.9%	44.0%	46.6%	38.8%	46.6%	44.0%
Private Support	14.1%	8.9%	23.0%	25.2%	27.3%	27.2%	34.1%
Canada Council Grants	21.7%	21.7%	17.1%	10.1%	10.8%	8.7%	9.8%
Provincial Grants	6.1%	15.1%	10.7%	12.4%	14.0%	11.5%	7.5%
Municipal/Regional Grants	4.1%	1.8%	4.5%	5.7%	7.2%	5.9%	4.4%

4.1.2 Changes in Expenses

A second major change which has taken place over the thirty-year period covered in this analysis is that of a shift in the relative importance of certain expenses. Over the thirty year period, there has been a clear shift in expenses towards both marketing and fundraising. In 1968-69, 7.5% of expenses went towards marketing purposes. Three decades later that percentage had almost doubled to 14.6%.

A shift in the same direction, though not as pronounced, occurred in fundraising expenses. In order to fundraise successfully, large arts organizations need to be able to devote resources towards this activity. Over thirty years, this activity went from barely appearing on the radar screen, to making up over 6% of expenses in 1998-99. With public funding on the decline, marketing and fundraising activities are only going to increase in importance, yet sufficient resources may not be available to market and

fundraise in the manner needed to sustain revenues given the much greater competition from both other leisure activities and other sectors interested in fundraising.

Table 3
Breakdown of Expenses for the "Big 29" Performing Arts Organizations, 1968-69 to 1998-99

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / Production	74.6%	79.9%	67.3%	68.4%	65.9%	66.6%	64.7%
Administration	17.1%	12.4%	18.3%	16.9%	15.9%	13.9%	14.1%
Marketing	7.5%	6.9%	12.0%	12.7%	14.2%	15.0%	14.6%
Fundraising	0.4%	0.8%	1.3%	1.4%	3.6%	4.2%	6.3%

As is the case with revenues, there exists some variation between artistic discipines. The decline in relative importance of artistic/production expenses has been larger for orchestras and opera companies. With the exception of ballet companies, artistic/production expenses have generally fallen as a percentage of total expenses. All organizations have had to spend relatively more on marketing and fundraising. Large theatre companies currently devote the largest share to marketing. Opera companies devote relatively the largest share of expenses to fundraising. They also receive a relatively larger share of their income from private support as noted above.

Table 3a
Breakdown of Expenses for the Big Ballet Companies, 1968-69 to 1998-99

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / Production	74.5%	81.7%	70.5%	74.9%	73.4%	74.4%	72.5%
Administration	24.6%	14.2%	20.1%	18.4%	18.0%	14.4%	12.2%
Marketing	1.8%	3.5%	5.3%	3.2%	6.2%	8.7%	9.7%
Fundraising	1.3%	0.4%	0.3%	0.3%	1.4%	1.9%	4.1%

Table 3b
Breakdown of Expenses for Big Theatres incl. Stratford, 1968-69 to 1998-99

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / production	64.7%	76.9%	57.4%	58.9%	58.5%	58.9%	60.4%
Administration	20.9%	13.7%	22.9%	20.4%	17.9%	16.0%	15.8%
Marketing	14.1%	8.0%	17.3%	19.5%	19.6%	20.2%	17.1%
Fundraising	0.2%	1.0%	1.4%	0.7%	3.7%	4.8%	6.5%

Table 3c
Breakdown of Expenses for Big Theatres excl. Stratford, 1968-69 to 1998-99

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / production	65.2%	77.0%	56.9%	58.6%	58.0%	58.7%	60.9%
Administration	20.7%	14.1%	23.4%	21.0%	18.2%	16.4%	15.2%
Marketing	13.8%	7.3%	17.2%	19.3%	19.8%	19.9%	17.0%
Fundraising	0.3%	1.0%	1.5%	0.7%	3.6%	4.9%	6.7%

Table 3d
Breakdown of Expenses for Big Orchestras, 1968-69 to 1998-99

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / production	83.7%	81.2%	78.9%	76.9%	74.2%	74.2%	68.9%
Administration	10.8%	10.6%	10.7%	10.8%	10.5%	10.9%	11.5%
Marketing	4.5%	6.8%	9.0%	10.4%	11.7%	11.2%	13.7%
Fundraising	0.3%	0.8%	1.6%	2.2%	3.5%	4.3%	6.5%

Table 3e
Breakdown of Expenses for Big Opera Companies, 1968-69 to 1998-

EXPENSES	68-69	73-74	78-79	83-84	88-89	93-94	98-99
Artistic / production	77.2%	85.9%	73.8%	73.5%	64.3%	66.9%	62.6%
Administration	14.9%	8.7%	18.0%	17.0%	18.6%	13.0%	15.5%
Marketing	3.3%	7.6%	5.9%	6.2%	11.2%	13.8%	12.6%
Fundraising	0.6%	0.3%	2.2%	3.3%	5.9%	4.4%	7.2%

4.2 Analysis of the "Big 17"

The analysis of the "Big 17" (a sub-group of the "Big 29") provides further detail on the shifts in income sources mentioned above within the broader categories of private support (e.g., increased importance of individual support) and production revenues. It will also allow further analysis in dollars terms as this group includes the same number of companies for the whole time period.

This fixed group of companies provides a picture of "real" changes in terms of financial and other indicators over this time period since the number of companies is static and the same companies are included in each year. The seventeen organizations were the only large performing arts organizations receiving Canada Council funding that reported consistently in the Statistics Canada Survey of Performing Arts Companies. These seventeen companies are among the largest and best known performing arts companies in Canada and, in most cases, are internationally renowned. Most are also long established companies, that have been part of the performing arts "ecology" in Canada for several decades.

In 1998-99, the seventeen organizations made up only 3% of the number of companies in the not for profit performing arts sector[20]. Though small in number, this group accounts for 24% of total attendance, 40% of total wages and salaries in the "industry", and 39% of total operating revenues. This group of companies is an important employer of artists and artistic personnel. The companies could be described as a living body of artists and culture workers.

[20] The total survey population of Statistics Canada's Survey of Performing Arts Companies, which in 1998-99 included 625 companies.

Table 4
The Big 17 as % of Total Performing Arts Sector, 1998-99

	Big 17	Total Performing Arts Sector	Big 17 as % of Sector
Number of Companies	17	625	2.7%
Attendance	3,189,308	13,319,791	23.9%
Performances	4,173	41,759	10.0%
Earned Revenue	$102,146,127	$234,565,094	43.6%
Total Public Support	$42,013,120	$142,454,637	29.4%
Total Operating Revenues	$182,825,748	$474,134,297	38.6%
Wages and Salaries	$105,767,435	$264,709,116	40.0%
Total Operating Expenses	$185,405,824	$479,049,528	38.7%

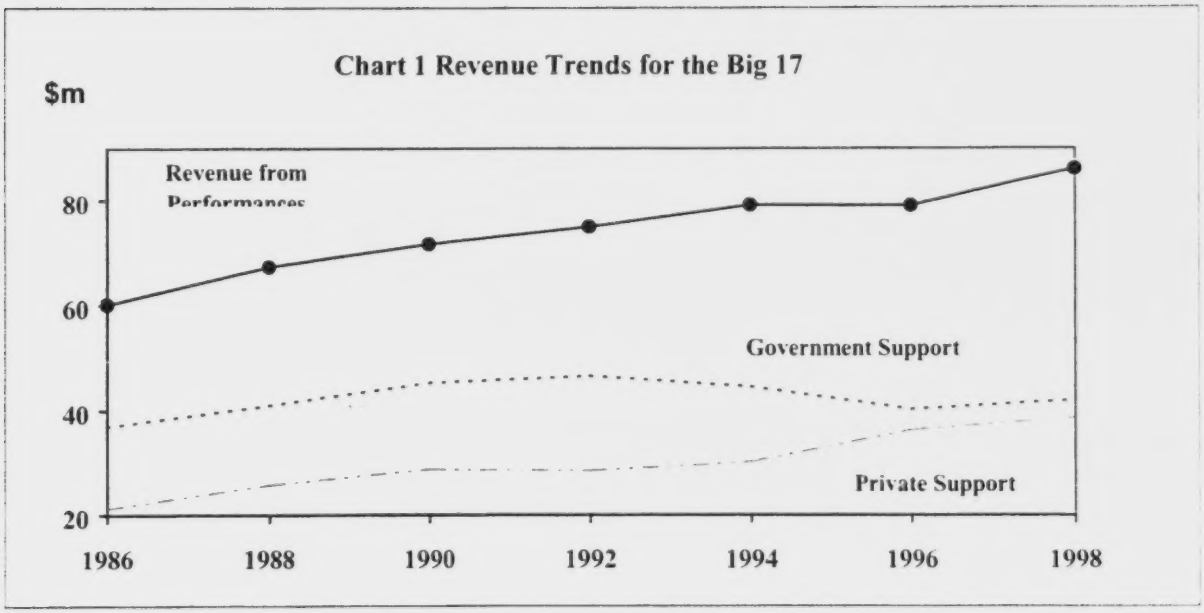
It should be noted that the Stratford Festival, which is one of the Big 17, is at least twice as large as any other company in this group and alone accounts for 8%-9% of the revenues of the sector. This company therefore has a large weight in the Big 17. Stratford also accounts for a disproportionately large share of attendance (almost 640,000 in 2000, close to one-fifth of total attendance for the Big 17).

4.2.1. Revenues

Total operating revenues have grown only slightly faster than inflation, increasing by about 47% over the past eleven years (compared with an inflationary increase of 40%). This seems to indicate that in 'real' terms (that is, after taking account of inflation), the companies as a whole have not substantially grown compared with eleven years earlier. However, the companies have in fact increased the number of performances over this time by 14%. This increase is not in mainstage perfomances or performances on tour (both of which actually declined) but in second stage, run-outs, festivals appearances, community outreach, workshops and other types of performance activities. These performances are less costly, but also have lower attendance levels.

Chart 1 illustrates the decline in public sector funding beginning in the early 1990s. It also shows that to simply keep pace with inflation, maintain their level of artistic activity and compensate for declining government grants, the organizations have had to seek out new sources of income from the private sector – hence the significant rise in income from private sources especially since 1994.

While revenue from performances has been growing steadily through the decades, at least until 1994-95, actual attendance has not (see Appendix 6 for actual attendance data for the Big 17 from 1986-87 to 1998-99). Revenue from performances flattened out from 1994-95 to 1996-97 but picked up again after that, increasing almost 10% between 1996-97 and 1998-99. To effect this increase, ticket prices must have increased.



4.2.1.1. Public Sector Funding

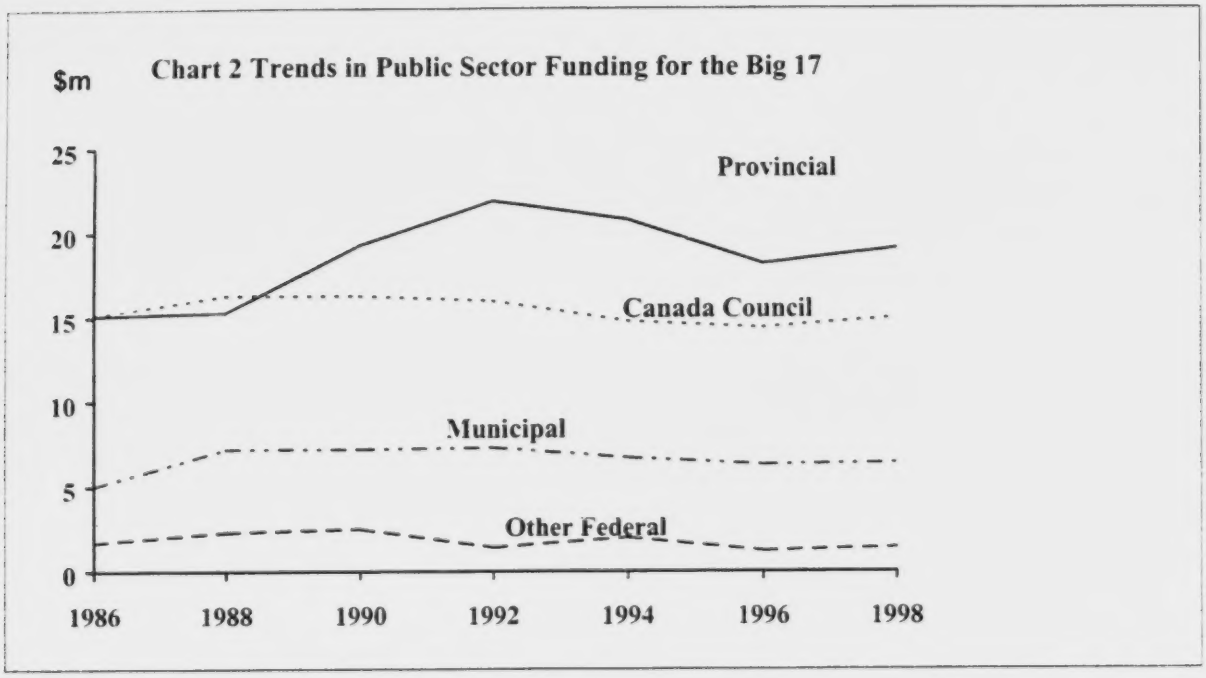
Canada Council grants to the Big 17 companies stood at $15 million in 1986-87. By 1990-91 the amount had increased to $16.3 million. Seven years later, in 1998-99, the total had fallen to $15.0 million. Canada Council grants represent a declining percentage of the organizations' revenues, dropping from about 12% in 1986-87 to 8.2% in 1998-99[21].

Provincial and municipal grants increased from 1986-87 to the early 1990s but thereafter began to fall. Though the levels in 1998-99 are still slightly higher than in 1986-87, if inflation is taken into account, both provincial and municipal funding is below what it was a decade earlier. The Toronto Arts Council documented the impact of funding cuts on arts organizations in the City of Toronto in a report completed in 1999 entitled The Cost of Cutting: "The six-year period 1991-1996 was chaotic. It began during a deep recession, which was followed by a slow and shallow recovery and then a small boom. Throughout, the arts economy was out of phase with the economy at large. Arts organizations grew throughout the first part of the recession. As general economic growth returned, unprecedented cuts in government support to the arts continued and even intensified. This suppressed what should have been a period of strong cultural growth. Ten years of work were wiped out." From 1996-97 to 1998-99, levels increased again slightly for Canada Council grants and for provincial funding

[21] Note that the infusion of new funding of $25 million a year to the Canada Council began in 1997-98. This is first reflected in the chart above in 1998-99.

overall (although in some provinces this was not the case, as noted previously in Table 1).

Grants from other federal sources (such as Canadian Heritage, Foreign Affairs and HRDC) have either been uneven or have declined beginning in the early 1990s.



4.2.1.2. Private Sector Funding

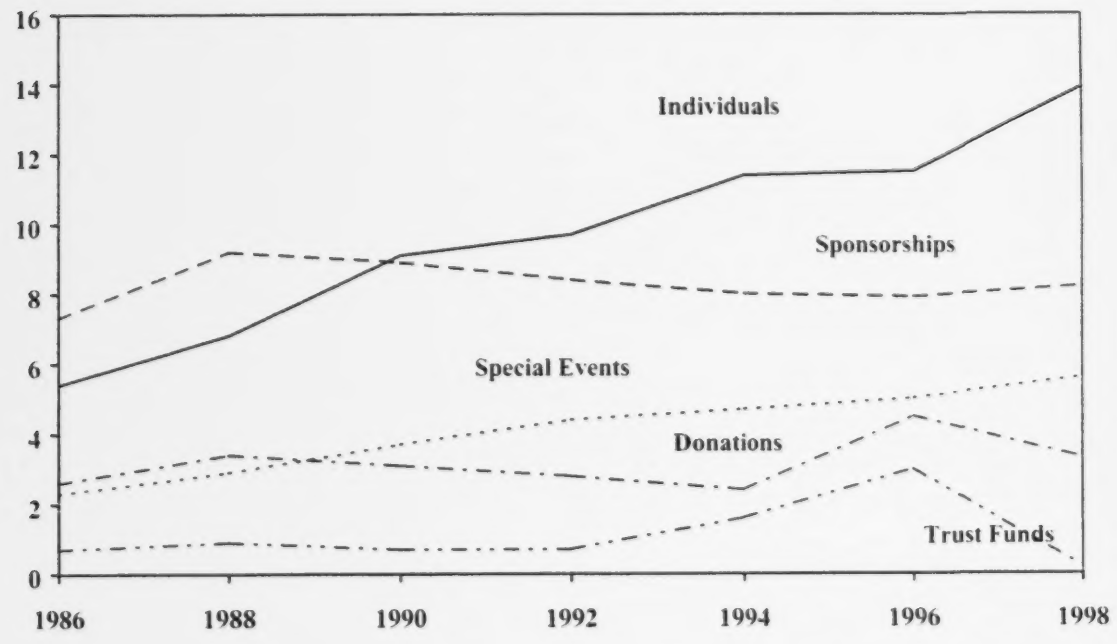
Private sector revenues have increased by 82% over the time period and were an important source of income growth for the Big 17. There are a range of types of private sector support, including corporate sponsorships, corporate donations, foundation support, individual support, special events and increasingly the trust funds of companies themselves. The relative emphasis has shifted between these types of support over the ten years.

The seventeen organizations also require personnel and resources increasingly in order to be able to fund-raise. The Big 17 spent $4.9 million towards fund-raising in 1998-99, which is about 15% of the total amount of private support (or almost 15 cents to raise a dollar of private support).

In 1986-87, corporate sponsorships were the largest source of private sector support for these organizatons. By 1998-99, however, total support from sponsorships was not much higher than the level in 1986-87.

The fastest growing source of income for the organizations, especially in the last few years, is funds withdrawn from a trust fund or an endowment. This income grew from almost $660,000 to over $3 million in 1996-97, an increase of over 360%. This represents about 1.8% of total operating revenues in 1996-97. Trust income fell again in 1998-99 to much lower level. However, trust fund/endowment income for these seventeen organizations made up virtually the total of income of this kind (84%) for the whole not-for-profit performing arts sector. This should not be characterized as a positive trend, however, as it means that arts organizations are drawing upon their very limited reserves for their operations rather than keeping these funds for long term growth.

Chart 3 Trends in Private Sector Support for the Big 17 ($'000)

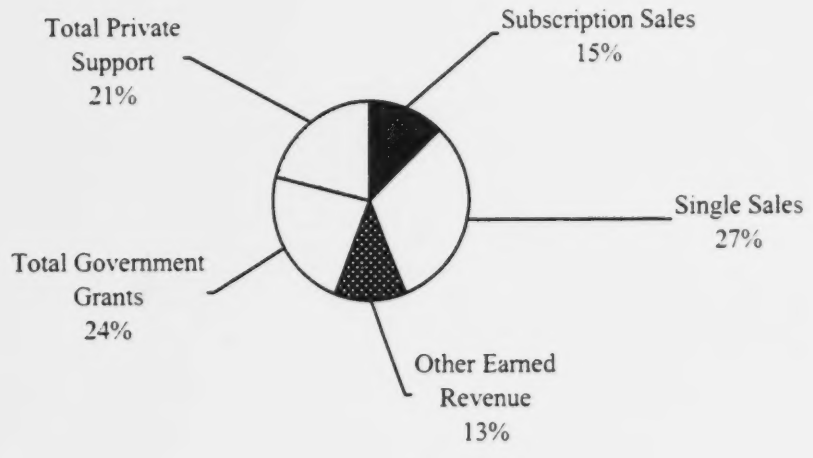


The second fastest area of growth has been support from individuals, which more than doubled between 1986-87 and 1998-99 from $5.4 million to $13.9 million. This makes up almost 8% of the income for these organizations. Recently, there have been a

number of high-profile donors providing funding to the arts, including Bluma Appel, Senator Michael Meighen, Jenny Belzberg and Yvonne Chu. In recent years, the Canada Council and organizations such as the Canadian Conference of the Arts have advocated improvements to the income tax system to encourage individual giving. One aspect of individual donations that should be noted is that they are sometimes tied to a particular purpose. For example, Senator Michael Meighen's recent donation to the Stratford Festival was to the festival's endowment fund.

When all the sources of revenue are looked at together for the Big 17, government grants barely account for a quarter of revenues. Government grants are the category of income where growth has not taken place and where income has in many cases dropped. The majority of the Big 17's income comes from the consumer and the box office – subscription sales, single ticket sales or other earned revenue.

Chart 4 Breakdown of Big 17 Revenues by Type 1999-99



4.2.2. Expenditures

Over the 11-year period 1986-87 to 1998-99, the total operating expenses of the large performing arts organizations grew from $125 million to $185 million.

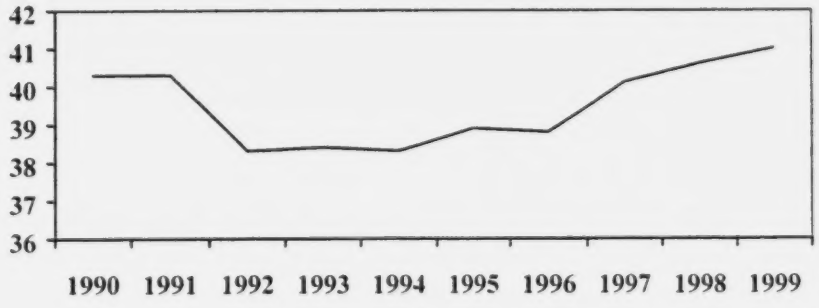
The arts are a very labour-intensive sector. The largest and fastest growing element in operating expenses is wages, which account for 57% of costs. The wage bill increased from $74 million to $106 million over the eleven-year period, an increase of 43%. The

Big 17 have over 5,800 paid staff (including about 3,900 creative and performing artists and 1,900 other staff), up 28% since 1986-87. Guest artists, both Canadian and foreign, account for another 1,600 personnel. The organizations also depend on a huge unpaid volunteer workforce of 3,860.

Artistic/production costs are also determined by length of season that arts organizations can "afford" to put on. The example of orchestras is instructive. Average season lengths (in weeks) fell from the early 1990s to the mid-1990s and then began to increase again as a result of pressures from musicians.

Total operating expenses have outpaced inflation, increasing at 49% compared with 40% for the rate of inflation over the period[22]. Wages increased at only marginally more than the rate of inflation. Increasingly, there are demands on organizations to raise funds from the private sector (which requires fund-raising staff and resources) and the organizations also require staff for marketing in order to promote and sell their "products"

Chart 5 Average Season Length in Weeks of Selected Canadian Orchestras



Data on fund-raising expenses has only been collected since 1990-91, but since that time these expenses have more than doubled for the Big 17 from $2.3 million to $4.9 million, making up 2.6% of total expenses. Marketing expenses totalled $17.4 million in 1998-99, making up 9.4% of total expenses. As a percentage of total expenses, marketing expenses have actually declined slightly over the decade.

[22] The Consumer Price Index is used here as a general indicator of inflation.

Chart 6 Trends in Selected Expenditures for the Big 17

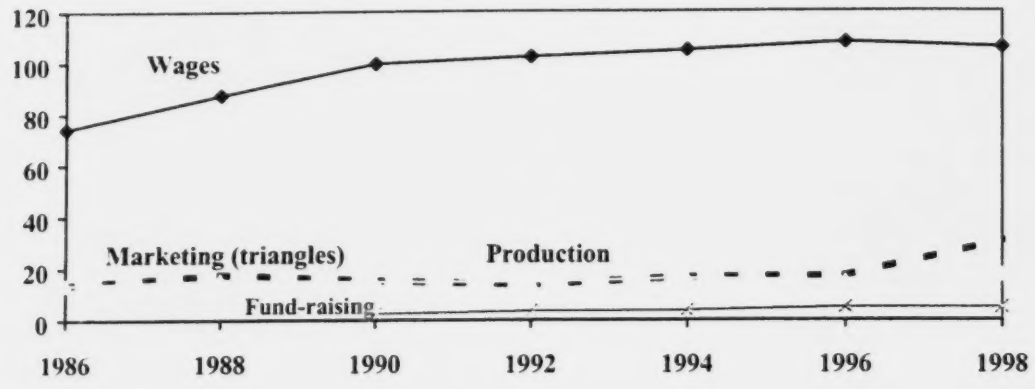
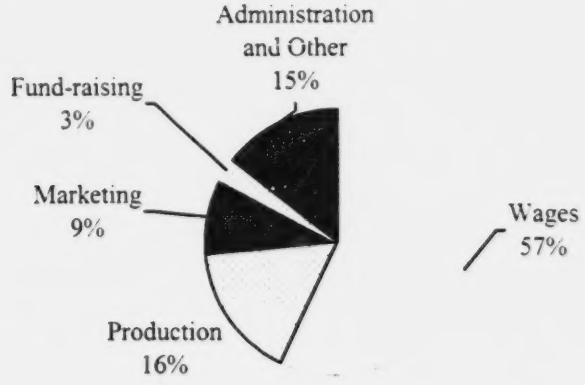
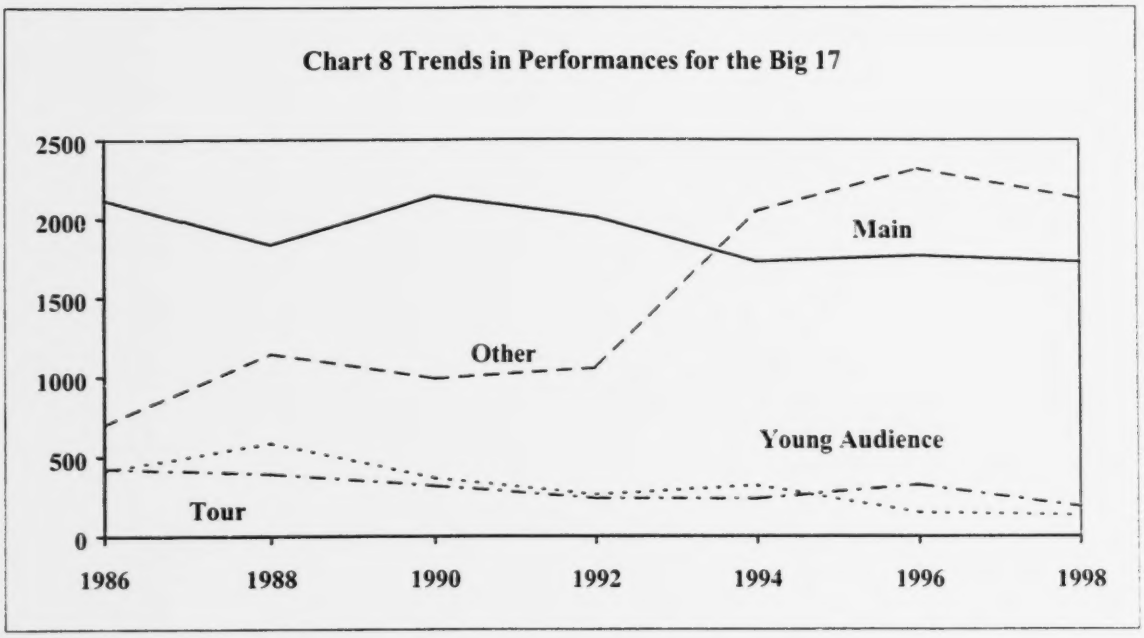


Chart 7 Breakdown of Expenses by Type for the Big 17, 1998-99



4.2.3. Performances

Over the ten-year period 1986-87 to 1998-99, the number of performances given by the Big 17 increased from 3,654 to 4,173, a 14% increase in activity. The number of performances in 1996-97 is the *highest ever* over the time period (4,551) after which the total dropped.



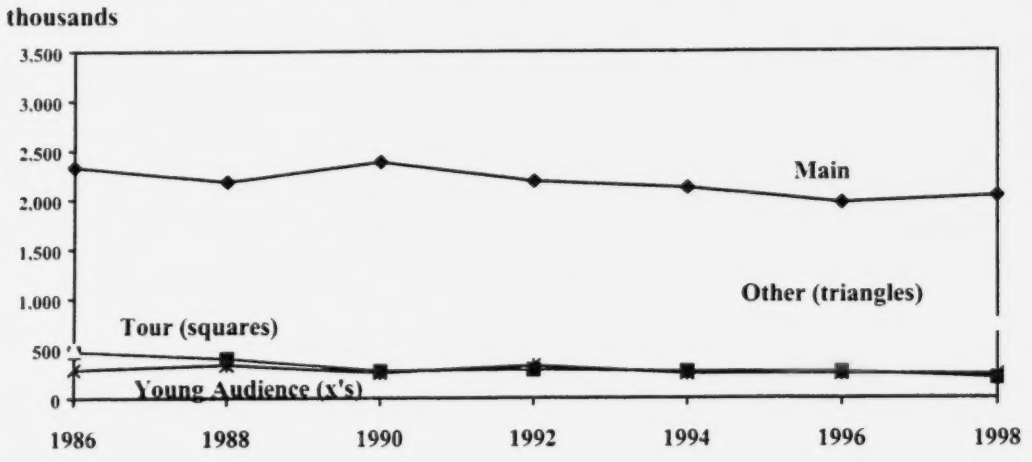
The increase came primarily in a category of performances called *Other* (other performances at home and other performances which are neither at home nor on tour) – which includes second stage and run-outs, performances at festivals, community outreach, and workshop performances. Performances at home actually shrunk, while performances for young audiences also fell, as did performances on tour and the number of weeks on tour. These trends in performances are somewhat paralleled by trends in attendance.

4.2.4. Attendance and Arts Consumer Trends

4.2.4.1. Attendance Trends

The Big 17 sold 3.2 million tickets in 1998-99 (including attendance at mainstage and all other performances), but this figure is substantially lower than the peak level of 4 million in 1988-89. The drop in attendance for mainstage, youth and touring may simply be that the large organizations had also reduced the number of performances as a result of cuts in public funding since the period when attendance fell coincides with the beginning of the period of government restraint. For the category called *Other* (second stage and run-outs, performances at festivals, community outreach and workshop performances), attendance rose somewhat while the number of performances rose significantly as already noted above.

Chart 9
Trends in Attendance for the Big 17



Another trend that is evident in changes in the type of earned revenues the organizations are receiving. Subscription revenues for the Big 17 are 2% less in 1998-99 than eleven years earlier. Revenues from single ticket sales, on the other hand, have increased 110%, perhaps because of the advent of Ticket Master and other similar organizations. Single ticket sales ($58 million) are now more than twice as important in dollar terms as subscription sales ($23 million). This seems to indicate that there has been a significant change in ticket-purchasing behaviour on the part of arts consumers.

4.2.4.2. Impact of Prices and Price Changes

Given the drop in attendance for large performing arts organizations, one of the possible factors to look at is the role of prices, i.e., whether price is or has been a significant factor influencing behaviour.

Statistics Canada collects data on certain culture-related items as part of the Consumer Price Index but the most detailed relevant category available is *spectator entertainment*, which includes all types of live staged performances, as well as live sports spectacles and motion picture theatre showings.

Using Consumer Price Index data, it is possible to isolate some relative price changes for various forms entertainment/leisure. As noted in a recent report by Statistics Canada covering the period 1992 to 1998: "Large price increases are evident according to the Consumer Prices Index for cablevision (39%), newspapers (25%), spectator

entertainment (22%), magazines (21%), books and video rentals (16% each). The price of audio and video equipment decreased in price over the same period (-11% and –18% respectively). "

Although no information is collected as part of the Consumer Price Index specifically on not-for-profit performing arts groups, it is possible to develop a proxy measure of average ticket price changes for large performing arts organizations using box office and attendance data[23] from these organizations. This proxy measure reveals that from 1992 to 1998 average ticket prices increased by 31%, ranking this among culture goods and services with higher price increases during this period. The 31% increase in average ticket prices for the large organizations also contrasts with an 8.7% increase in the general rate of inflation (the CPI) over the same period.

Price as a factor influencing the decision to attend performing arts events has been looked at by various researchers in a number of different ways. Some of the possible questions which have been looked at include the following. To what degree do prices affect the behaviour of current arts patrons? Do price changes have a different impact on subscribers than single ticket purchasers? How does price influence non-attenders, i.e., people who currently do not attend? Is price a significant factor influencing the decision of young people to attend or not?

Numerous analyses of the impact of price changes on consumer behaviour in the culture sector by economists and others have concluded that the current audience is relatively unresponsive to price changes, i.e., even as ticket prices continue to increase, the current audience will continue to attend (within reasonable limits). Interest in attending the arts is already established and does not change in response to price changes.

Some researchers have provided further nuances in relation to this. Price may, for example, be more important to some segments of the current arts audience than others. Lower income current patrons may be more likely to change their behaviour than more affluent patrons[24]. It has been suggested that pricing strategies of arts organizations should take account of these different segments by having a "pricing strategy of higher highs and lower lows: relatively high prices in the most expensive seating locations, where the patrons tend to be the least price sensitive; and relatively low prices in the

[23] Total box office revenues divided by total attendance for the Big 17. The respective figures for 1992 and 1998 were $19.28 and $25.19.

[24] François Colbert, Caroline Beauregard, Luc Vallée, "The Importance of Ticket Prices for Theatre Patrons", International Journal of Arts Management, Volume 1, Number 1, Fall 1998

least expensive areas, where a small price increase can make a big difference to a low income patron."[25]

The cost of attending includes more than the cost of the ticket. It includes childcare, transportation, in short the whole cost of going out. Increases in some of these costs may also have come into play, although this aspect has not been studied.

Another aspect to look at is how price influences non-attenders or whether it discourages people from attending. Among non-attenders price does not seem to be the main factor influencing the decision not to attend. "Canadians who attended artistic events very infrequently or not at all within the last 12 months, gave the following reasons: not enough time (30%), not interested/too boring (21%) and too expensive (17%)"[26]. Thus, lack of time and interest are more significant than cost as factors influencing non-attendance. Another study looked at how ticket prices influenced students' attitudes towards attending the performing arts. The latter study concluded that "whilst students are concerned about cost, the major barrier is the perception that arts events are boring."[27]

It seems likely from the previous research that exists that although prices have increased quite significantly for large performing arts organizations, arts attenders are unlikely to have changed their behaviour simply in relation to price increases, except possibly for a small segment of arts attenders. Arts attendance changes may have more to do with factors such as changes in supply (an increasing array of choices in culture products and services), a number of socio-demographic changes (immigration, aging population) and the availability of leisure time (very little change in the amount of leisure time available).

Ticket purchasing behaviour has also changed (much more single ticket purchases, much less subcriptions) and it may be that arts patrons do not always find the flexibility they are seeking when purchasing tickets.

4.2.4.3. Competition from Other Culture/Leisure Activities

As reported by Statistics Canada, "Changing socio-demographic factors and economic factors will have an affect on the amount of free time available to Canadians. While it

---

[25] Joanne Scheff, "Factors Influencing Subscription and Single-Ticket Purchases at Performing Arts Organizations", International Journal of Arts Management, Volume 1, No. 2, Winter 1999

[26] Environics Research Group Limited prepared for the Department of Canadian Heritage, Arts and Heritage Participation Survey, Final Report, September 2000

[27] Bonita M. Kolb, "Pricing as the Key to Attracting Students to the Performing Arts", Journal of Cultural Economics, 21: 139-147, 1997

is difficult to predict whether leisure time will increase in the future, it definitely did not increase during the 1990s. Since most cultural pursuits take place during our free time, this lack of increase is significant to culture."[28] The 1990s saw little increase in leisure time coupled with the appearance of many competing leisure and cultural pursuits, including those associated with new technology. Many of the competing cultural leisure pursuits have already been mentioned in the early part of the report. They include : the commercial performing arts, festivals, home-based entertainment and the Internet.

Another indicator of competition is the growth of the whole not-for-profit performing arts sector. In 1986-87, the Big 17 accounted for one-third (33%) of attendance in the sector. Eleven years later, in 1998-99, the figure had dropped to one-quarter (24%). Over this same time period, the number of companies in the Statistics Canada Survey of Performing Arts Companies doubled, reaching over 625 in 1998-99.[29]

The number of arts organizations supported by the Canada Council is also indicative of competition. This number increased from just over 1,200 in 1996-97 to almost 1,800 in 2000-2001, an increase of 46%. This increase reflects expansion in arts organizations of different communities (Aboriginal, culturally diverse), different types of arts organizations being funded by the Council (festivals, presenters) and the appearance of new arts organizations in general (theatre companies, artist-run centres, publishers, etc.)

The need for ongoing marketing efforts is also at least as much a factor in the arts as in other sectors of the economy and marketing expenses barely changed over the whole decade for this group of companies.

The combined effect of overall growth of the sector, little change in marketing expenses, the appearance of competing leisure and cultural products and a decline in public sector funding has resulted in attendance per performance plummeting for this group of companies from 1,087 in 1986-87 to 764 in 1998-99, a drop of almost one-third.

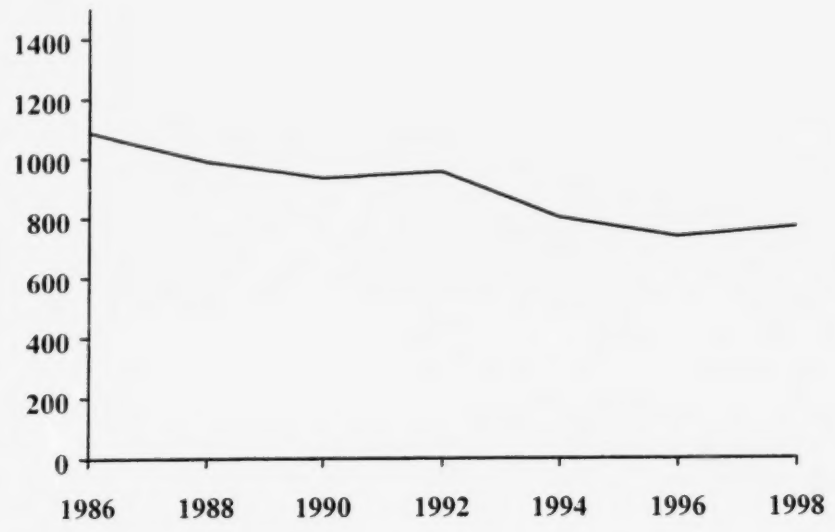
It is reasonable to conclude that competition from other new arts and culture pursuits must have had some impact on attendance at large performing arts organizations, especially when leisure time and disposable income have barely increased during the 1990s.

---

[28] Statistics Canada, Patterns in Culture Consumption and Participation, December 2000

[29] A certain portion of this increase in the number of companies may be due to improved coverage in the survey, but there has also been substantial expansion in the size of the sector in terms of companies. This is also apparent in figures showing an increase in companies applying for and receiving funding from the Canada Council.

Chart 10 Average Attendance Per Performance - Big 17



4.2.4.4. Young Audiences

Many studies have shown that audience development needs to start early. About 8% of attendance for the Big 17 is for attendance at performances for young audiences. However, after initially increasing in the late 1980s/early 1990s to over 340,000, young audience attendance dropped off to just under 250,000 in 1998-99, a decline of 27%. This is very likely a result of funding cuts commencing at that time, as the number of performances fell over the same time period by more than 40%.

4.2.4.5. Music

Table 4 below shows the participation trends in various music activities between 1992 and 1998 for Canadians (% attending or engaging in an activity at least once during the year). Participation is not only down for classical/symphonic music and opera, but also down for popular music performances and for listening to CDs. As already noted above, participation trends are also down for children's performances (music, theatre and dance combined). One very likely explanation for the latter trend is funding cuts, as many performing arts organizations reduced performances for young people in reponse to decreasing public funding during the time period in question.

One area in which participation is up is attendance at choral music performances. Many Canadians also sing in a choir (data on this was not collected in the earlier year - 1992 - so it is not possible to say whether this activity has increased or decreased). Participation in cultural/heritage music, dance and theatre is also up, which may simply be a result of the fact that more arts organizations from these communities existed in 1998 compared to 1992. As well, the Internet is also increasingly being used to download music (especially by young people) which may explain the drop in listening to cassettes, records and CDs.

Table 5 Participation in Music Activities, Canadians Aged 15 and over, 1992 and 1998

	1992 %Participating	1998 % Participating	Net Change (% point change)
Listen to Cassettes, Records, CDs	80.6%	76.8%	-3.8%
Use Internet – View Video, TV, Film, Listen to Music	..	5.0%	
Attend Popular Music Performance(1)	23.7%	19.6%	-4.1%
Attend Symphonic, Classical Music	12.2%	8.2%	-4.0%
Attend Opera	4.4%	3.0%	-1.4%
Attend Choral Music Performance	3.1%	6.6%	3.5%
Attend Children's Performance(2)	8.4%	6.8%	-1.6%
Attend Festival(3)	..	22.6%	..
Attend Cultural Performance(4)	11.6%	13.8%	2.2%
Play a Musical Instrument	16.8%	17.1%	0.3%
Sing in a Choir or Solo	..	8.2%	..

(1) E.g., Pop rock, jazz, blues, folk and country and western.
(2) Includes music, theatre or dance for children.
(3) Includes cultural or artistic festival such as Toronto International Film Festival, Ottawa Jazz Festival, Edmonton Fringe Festival, Just for Laughs.
(4) Includes cultural heritage (Aboriginal, Chinese, etc.) music, theatre or dance.
Source: Special Supplement on Arts and Culture Participation from the General Social Survey, Statistics Canada, 1998.

The information on participation for symphonic and classical music and for opera is consistent with attendance trends noted elsewhere. Again, however, the downward trend in attendance at music is not across the board. Statistics Canada data shows, example, that there has been a downward trend in attendance for large organizations but increased attendance for medium-sized and small music organizations. A recent report completed for the Canada Council[30] states that "the balance among the different genres has undergone a complete change. Small groups, individual artists, fusion music, world music, folk music, jazz and Aboriginal music have captured a larger share of the market. At the same time, there has been a decline in audiences for classical music, small ensembles and large orchestras."

4.2.4.6. Theatre

As shown in in Table 5 below, participation in theatre (percentage of the population attending theatre performances in the past year) has fallen between 1992 and 1998.

[30] Canadian Performing Arts Nationally and Internationally: 1987-1997, Executive Summary, Presented to Department of Canadian Heritage, The Canada Council for the Arts, Department of Foreign Affairs and International Trade and the National Arts Centre, Louise Poulin, May 24, 2000.

This is consistent with attendance trends reported in Statistics Canada attendance data from its Survey of Performing Arts Companies.

Like classical/symphonic music, the drop in attendance has not been across the board. However, the trends in theatre are not the same as in music. It appears that attendance has increased for small theatre companies but only because there are many, many more of them now compared to ten years ago. Attendance has fallen for medium theatre companies and remained somewhat stable for large companies.

The percentage of the population attending cultural/heritage theatre, music and dance has increased, a result of the increase in the number of arts organizations in these communities.

Table 6 Participation in Theatre and Related Activities, Canadians Aged 15 and over, 1992 and 1998

	1992 %Participating	1998 % Participating	Net Change (% Point Change)
Attend Theatrical Performance(1)	24.0%	19.9%	-4.1%
Attend Children's Performance(2)	8.4%	6.8%	-1.7%
Attend Festival(3)	..	22.6%	..
Attend Cultural Performance(4)	11.6%	13.8%	2.2%
Attend Other Popular Stage Performance (5)	15.6%	15.6%	0.0%
Acting or Theatrical Activity	..	3.4%	..

(1) Includes drama, avant-garde theatre, dinner theatre and musical
(2) Includes music, theatre or dance for children
(3) Includes cultural or artistic festival such as Toronto International Film Festival, Ottawa Jazz Festival, Edmonton Fringe Festival, Montreal's Just for Laughs
(4) Includes cultural heritage (Aboriginal, Chinese, etc.) music, theatre or dance.
(5) Includes circus, stand-up comedy, ice show, etc.
Source: Special Supplement on Arts and Cultural Participation from the General Social Survey, Statistics Canada, 1998

4.2.4.7. Dance

As Table 7 below indicates, the percentage of the population attending dance performances (ballet, contemporary or other) is up between 1992 and 1998. The percentage of the population attending a cultural/heritage (Aboriginal, Chinese, etc.) dance, music or theatre is also up. As mentioned above, this may simply be a result of the fact that more arts organizations from these communities existed in 1998 compared to 1992.

A significant 5.5% of the population participates in individual dance or choreography activities (figures were not collected for the earlier year so it is not known whether this activity has grown or not).

Table 7 Participation in Dance Activities, Canadians Aged 15 and over, 1992 and 1998			
	1992 %Participating	1998 % Participating	Net Change (% point change
Attend Dance Performance(1)	4.9%	6.8%	1.9%
Attend Children's Performance(2)	8.4%	6.8%	-1.7%
Attend Festival(3)	..	22.6%	..
Attend Cultural Performance(4)	11.6%	13.8%	2.2%
Attend Other Popular Stage Performance(5)	15.6%	15.6%	0.0%
Dance/Choreography Activity	..	5.5%	..

(1) Ballet, contemporary or other dance.
(2) Includes music, theatre or dance for children.
(3) Includes cultural or artistic festival such as Toronto International Film Festival, Ottawa Jazz Festival, Edmonton Fringe Festival, Montreal's Just for Laughs, Canada Dance Festival.
(4) Includes cultural/heritage (Aboriginal, Chinese, etc.) music, theatre or dance.
(5) Includes circus, stand-up comedy, ice show, etc.
Source: Special Supplement on Arts and Cultural Participation from the General Social Survey, Statistics Canada, 1998

4.2.5. Deficits and Sustainability Issues

Since 1986-87, revenues for the Big 17 have grown only at about the same pace as expenditures and both have grown only at slightly more than the rate of inflation. In financial terms, this means that there has not been much real growth (at least for this group in aggregate – some companies may have grown faster than others)[31]. If these organizations started the decade with accumulated deficits, the chances are that they still have these deficits as their revenues have not outstripped their expenses as a group.

The combined effects of falling public sector support, recession, increasing competition from other leisure and cultural activities and competition for the private sector dollar are all significant factors contributing to the often precarious financial situation of these large organizations.

In 1998-99, the total accumulated deficit at the end of the fiscal year for the Big 17 was more than $10 million. The highest levels (almost $19 million in accumulated deficits) were recorded in 1992-93. The accumulated deficit in 1998-99 was the lowest level since 1990-91, perhaps due to the impact of stabilization funding beginning to be felt.

The level of accumulated deficits is much larger in some organizations than others and, in some organizations, there may not even exist an accumulated deficit. Those organizations that are in a surplus position certainly have a better ability to weather unprecedented challenges, to grow and obtain a degree of stability. The economic and social environment is experiencing rapid changes with which the arts need to be able to keep up.

[31] For individual organizations the pattern may be somewhat different.

Table 8 below indicates the annual and accumulated deficits for the Big 29 (which includes all of the Big 17) for 1998-99.

Table 8
Annual and Accumulated Surpluses (Deficits) of the Big 29, 1998-99

	Accumulated Surplus (Deficit) 1998-99	Annual Surplus (Deficit) 1998-99	Total Revenues, 1998-1999	Accumulated Surplus (Deficit) as % of Total Revenues
Alberta Theatre Projects	-516,000	-417,000	2,865,000	-18.0%
Arts Club Theatre Society	371,000	109,000	5,652,000	6.6%
The Canadian Stage Company	-867,000	2,000	6,694,000	-13.0%
The Citadel Theatre[32]	3,562,000	-410,000	5,430,000	65.6%
Compagnie Jean Duceppe	108,000	-215,000	3,305,000	3.3%
Ex Machina	-488,000	-584,000	4,862,000	10.0%
Grand Theatre	-1,092,000	-447,000	3,440,000	-31.7%
Manitoba Theatre Centre	0	104,000	4,960,000	0%
Shaw Festival Theatre Foundation	461,000	1,322,000	16,672,000	2.8%
Stratford Shakespearean Festival	1,599,000	3,352,000	37,568,000	4.3%
Théâtre du Nouveau Monde	-209,000	522,000	5,447,000	-3.8%
Theatre Calgary	682,000	306,000	3,732,000	18.3%
Vancouver Playhouse	291,000	-69,000	4,774,000	6.1%
Calgary Philharmonic Society	257,000	-196,000	6,898,000	3.7%
Edmonton Symphony Society	46,000	10,000	6,905,000	0.7%
Kitchener-Waterloo Symphony	-734,000	-263,000	3,447,000	-21.3%
Orchestre Symphonique de Montréal	-6,056,000	-1,269,000	15,602,000	-38.8%
Orchestre Symphonique de Québec	-745,000	-243,000	4,235,000	-17.6%
The Toronto Symphony	-2,628,000	-1,279,000	15,468,000	-17.0%
Vancouver Symphony Society	-132,000	7,000	9,934,000	-1.3%
Winnipeg Symphony Orchestra	-1,207,000	-654,000	5,681,000	-21.2%
Alberta Ballet	0	5,000	4,436,000	0%
Les Grands Ballets Canadiens	0	-12,000	6,719,000	0%
National Ballet of Canada	-3,839,000	-1,034,000	15,030,000	-25.5%
Royal Winnipeg Ballet	-22,000	42,000	6,217,000	-0.4%
Canadian Opera Company	-1,194,000	63,000	15,129,000	-7.9%
Opéra de Montréal	1,576,000	-79,000	7,705,000	20.5%
Opera Ontario	-146,000	-111,000	3,278,000	4.5%
Vancouver Opera Association	-526,000	-44,000	5,338,000	-9.9%

Deficit reduction grants have been given to arts organizations over the years, either through programs or as one-time assistance. For example, in 1987-88, a total of $5.7 million was given to the Big 17. The amount was negligible or much smaller in subsequent years but beginning in 1996-97, rose to $2.8 million, perhaps because of the advent of arts stabilization programs. The amount in 1998-99 stood at $2.4 million.

[32] Accumulated surplus includes the surplus for theatre itself and the theatre trust fund.

5. CONCLUSIONS

Canada's largest performing arts organizations – flagship organizations – have made a huge contribution to the development of the arts in our country. The largest of these organizations were among the grant recipients in 1957, the first year of the Canada Council's existence, when a grand total of only 30 arts organizations in all disciplines received funding.

Today, the Big 29 today are nationally and internationally renowned organizations which are integral to the communities in which they reside (many bear the name of their communities and are part of the overall image of the communities to those living elsewhere).

The analysis above has documented the many challenges faced by large performing arts organizations, including declining public funding, a levelling off of private support and dropping attendance rates. The organizations are financially fragile and, for the most part, do not have the means to dramatically alter their operations given their cost structures which entail a high level of fixed costs. Performing arts organizations can only function successfully through the combined effective energies of rigourous administration and excellence in artistic quality. Both elements are vital to success and sustainability and some would argue that these elements are already in place, yet the large performing organizations are facing a coming crisis if nothing changes.

If there is no additional investment in large performing arts organizations, some possible outcomes include:

- loss of employment of artistic and technical personnel
- reduction in the capacity to create new work of any scale, especially works of large scale
- reduced ability to provide education opportunities to schools and audiences in other communities
- decline in the quality of life in communities
- reduction in the ability of communities to attract and retain creative citizens.

Long-term financial sustainability will require changes to occur on several fronts. It will require a major infusion of public funding on a long term basis in order to realize a difference for these organizations and for them to invest in the high-quality artistic productions. The large performing arts organizations are virtually all receiving multi-year grants (three-year grants) at the present time. But after some years of lack of

growth in funding because of funding cuts to arts councils and arts funding bodies, these arts organizations need to have some stable funding growth into the future.

Long-term financial sustainability will also require additional incentives for business of all sizes to support the arts, in order to cement the link between these organizations and the communities in which they exist. The organizations also require resources in order to be able to fundraise effectively.

A third aspect of long-term financial sustainability requires addressing the fact that performing arts attendance is declining. While these organizations have managed at least by 1998-99 to stabilize their box office revenues by raising ticket prices, the organizations need to find ways with additional resources to attract new audiences from Canada's growing culturally diverse communities, attract young audiences and retain existing ones. Marketing, outreach and venue improvements are the approaches that seem to make the most sense in the current environment, but all require new funding in order to be effected.

BIBLIOGRAPHY

The Canada Council for the Arts, Planning and Research Section, Arts Sector Profile #3, Performing Arts Companies Funded by the Canada Council : 10-Year Audience Trend, June 1999

The Canada Council for the Arts, "Canada Council Task Force Calls for Fairer Treatment for the Arts in the Tax System", Communiqué, February 16, 1996.

The Council for Business and the Arts in Canada, Business Support of the Arts, 1997

Colbert, François, Beauregard, Caroline and Luc Vallée, "The Importance of Ticket Prices for Theatre Patrons, International Journal of Arts Management, Volume 1, Number 1, Fall 1998

Commonwealth of Australia, Securing the Future, Major Performing Arts Inquiry Discussion Paper, July 1999.

Decima Research and Les Consultants Cultur'inc Inc., Canadian Arts Consumer Profile, May 1992

Environics Research Group (prepared for the Department of Canadian Heritage). Arts and Heritage Participation Survey, September 2000

Kolb, Bonita M., "Pricing as the Key to Attracting Students to the Performing Arts", Journal of Cultural Economics, pp. 139-146, Vol. 21, 1997

Management Matters, University of Waterloo Centre for Cultural Management, Sept. 1997, special issue devoted to arts specialization.

National Endowment for the Arts, National Endowment for the Arts Research Division Report #36, Effects of Arts Education on Participation in the Arts, 1996

Moore, Jeanne, "Poverty and Access to the Arts: Inequalities in Arts Attendance", Cultural Trends, Issue 31, 1998

Poulin, Louise, Canadian Performing Arts Dissemination Nationally and Internationally, 1987-1997, Presented to the Department of Canadian Heritage, The

Canada Council for the Arts, Department of Foreign Affairs and International Trade and the National Arts Centre, May 2000.

Scheff, J., "Factors Influencing Subscription and Single-Ticket Purchases at Performing Arts Organizations", International Journal of Arts Management, Volume 1, Number 2, Winter 1999

Statistics Canada, 1996 Census, Nation Series Complete Edition, 93F0020XCB96004 (CD-ROM)

Statistics Canada, Candian Culture in Perspective : A Statistical Overview, December 2000

Statistics Canada, Candian Social Trends Seminars, 10H0052, 2000

Statistics Canada, Performing Arts Survey 1998-99, 2001

Statistics Canada, Government Expenditures on Culture 1998-99, 2000

Statistics Canada, Patterns in Culture Consumption and Participation, December 2000.

Toronto Arts Council, The Cost of Cutting, A Report on Financial Trends in Toronto's Non-Profit Arts and Culture Community from 1991 to 1996, January 1999.

Appendix Table 1

The Canada Council for the Arts, Operating Grants to the "Big 29" and the "Big 17" Perform Arts Companies, 2000-2001

Organization	*2000-2001*
Dance Companies	**$4,285,000**
Alberta Ballet	$300,000
Les Grands Ballets Canadiens	$990,000
The National Ballet of Canada	$2,050,000
The Royal Winnipeg Ballet	$945,000
Opera Companies(1)	**$3,045,000**
Canadian Opera Company	$1,515,000
L'Opéra de Montréal	$675,000
Opera Ontario	$290,000
Vancouver Opera Association	$565,000
Orchestras	**$7,710,000**
Calgary Philharmonic Orchestra	$667,000
Edmonton Symphony Society	$695,000
Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra	$398,000
Orchestre symphonique de Montréal	$1,590,000
Orchestre symphonique de Québec	$652,000
Toronto Symphony	$1,690,000
Vancouver Symphony	$1,120,500
Winnipeg Symphony Orchestra Inc.	$897,500
Theatre Companies	**$4,189,000**
Alberta Theatre Projects	$253,000
Arts Club Theatre	$250,000
Canadian Stage Company	$433,000
Ex Machina	$175,000
La Compagnie Jean Duceppe Inc.	$225,000
Manitoba Theatre Centre	$315,000
Shaw Festival	$450,000
Stratford Festival	$710,000
The Citadel Theatre	$281,000
The Grand Theatre	$170,000
The Vancouver Playhouse	$305,000
Theatre Calgary	$90,000
Théâtre du Nouveau Monde	$532,000
Total Funding to "Big 29"	**$19,229,000**
Total Funding to "Big 17"	**$15,676,000**
Total Canada Council Funding	**$105,051,989**
"Big 29" as % of Canada Council funding	**18.3%**
"Big 17" as % of Canada Council Funding	**14.9%**

(1) Note that operating grants for the four opera companies that are part of the Big 29 (Canadian Opera Company, L'Opéra de Montréal, Opera Ontario, and Vancouver Opera Association) did not receive their regular grant within the 2000-2001 fiscal year as the timing of the grant allocation was delayed from the very end of the 2000-2001 fiscal year to the very beginning of the 2001-2002 fiscal year. The amount shown is therefore the amount allocated for 2001-2002. This change is related to the creation of the new Canadian Opera Fund.

Appendix Table 2(a)
Canada Council Operating Grants to Large Orchestras, 1991-92 to 2000-2001

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(1)	1998-99	1999-2000	2000-2001
Calgary Philharmonic Orchestra	$536,500	$520,000	$494,000	$494,000	$485,000	$446,500	$535,800	$446,500	$460,000	$667,000
Edmonton Symphony Society	$425,000	$445,000	$422,750	$422,750	$440,000	$462,000	$554,400	$480,000	$480,000	$695,000
Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra	$250,000	$250,000	$237,500	$237,500	$237,500	$226,000	$271,200	$230,000	$245,000	$398,000
Orchestre symphonique de Montréal	$1,500,000	$1,500,000	$1,425,000	$1,425,000	$1,395,000	$1,335,000	$1,602,080	$1,335,000	$1,335,000	$1,590,000
Orchestre symphonique de Québec	$520,000	$520,000	$494,000	$494,000	$490,000	$465,500	$558,600	$465,500	$465,500	$652,000
Toronto Symphony Orchestra	$1,500,000	$1,500,000	$1,425,000	$1,425,000	$1,395,000	$1,374,500	$1,649,400	$1,475,000	$1,475,000	$1,690,000
Vancouver Symphony	$955,000	$955,000	$907,250	$907,250	$890,000	$845,500	$1,014,600	$905,500	$905,500	$1,120,500
Winnipeg Symphony Orchestra	$680,000	$710,000	$671,000	$671,000	$650,000	$650,000	$780,000	$682,500	$682,500	$897,500
TOTAL OPERATING FUNDING TO LARGE ORCHESTRAS OVER TEN-YEAR PERIOD	$6,366,500	$6,400,000	$6,076,500	$6,076,500	$5,982,500	$5,805,000	$6,966,080	$6,020,000	$6,048,500	$7,7100,000

(1) Note that in the first year the Canada Council received an additional $25 million per year, operating grant clients automatically received a one-time supplement worth 20% of their grant. This is included in the grant amounts for 1997-98.

Appendix Table 2(b)
Canada Council Operating Grants to Large Theatre Companies, 1991-92 to 2000-2001

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(1)	1998-99	1999-2000	2000-2001
Alberta Theatre Projects	$250,000	$250,000	$237,500	$237,500	$237,500	$237,500	$289,200	$253,000	$253,000	$253,000
Arts Club Theatre	$250,000	$250,000	$237,500	$237,500	$237,500	$237,500	$286,800	$239,000	$250,000	$250,000
Canadian Stage Company	$440,000	$440,000	$410,000	$420,000	$420,000	$420,000	$519,600	$433,000	$433,000	$433,000
Ex Machina	$0	$0	$0	$23,000	$23,000	$48,000	$90,000	$175,000	$175,000	$175,000
La Compagnie Jean Duceppe	$190,000	$190,000	$180,500	$200,000	$200,000	$200,000	$246,000	$225,000	$225,000	$225,000
Manitoba Theatre Centre	$350,000	$350,000	$315,000	$315,000	$315,000	$315,000	$378,000	$315,000	$315,000	$315,000
Shaw Festival	$450,000	$450,000	$427,500	$427,500	$427,500	$427,500	$513,000	$450,000	$450,000	$450,000
Stratford Festival	$830,000	$830,000	$788,500	$788,500	$788,500	$788,500	$852,000	$710,000	$710,000	$710,000
The Citadel Theatre	$375,000	$375,000	$356,000	$356,000	$356,000	$356,000	$375,600	$281,000	$281,000	$281,000
The Grand Theatre	$225,000	$225,000	$205,000	$215,000	$215,000	$215,000	$225,600	$188,000	$188,000	$170,000
The Vancouver Playhouse	$340,000	$340,000	$323,000	$323,000	$323,000	$323,000	$349,200	$305,000	$305,000	$305,000
Theatre Calgary	$200,000	$175,000	$166,000	$166,000	$166,000	$166,000	$148,800	$115,000	$103,500	$90,000
Théâtre du Nouveau Monde	$560,000	$560,000	$532,000	$532,000	$532,000	$541,000	$638,400	$532,000	$532,000	$532,000
TOTAL OPERATING FUNDING TO LARGE THEATRE COMPANIES OVER TEN-YEAR PERIOD	$4,460,000	$4,435,221	$4,178,500	$4,241,000	$4,241,000	$4,275,000	$4,912,200	$4,228,130	$4,241,500	$4,159,000

(1) Note that in the first year the Canada Council received an additional $25 million per year, operating grant clients automatically received a one-time supplement worth 20% of their grant. This is included in the grant amounts for 1997-98.

Table 2(c)
Canada Council Operating Grants to Large Dance Companies, 1991-92 to 2000-2001

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(1)	1998-99	1999-2000	2000-2001
Alberta Ballet Company	$130,000	$130,000	$100,000	$70,000	$50,000	$50,000	$60,000	$300,000	$300,000	$300,000
Les Grands Ballets Canadiens	$1,005,000	$1,043,000	$990,000	$990,000	$990,000	$990,000	$1,188,000	$990,000	$967,000	$990,000
The National Ballet of Canada	$1,918,893	$2,145,000	$2,030,000	$2,030,000	$2,030,000	$2,000,000	$2,400,000	$2,050,000	$2,050,000	$2,050,000
The Royal Winnipeg Ballet	$1,005,000	$1,043,000	$970,000	$970,000	$970,000	$970,000	$1,164,000	$883,000	$945,000	$945,000
TOTAL OPERATING FUNDING TO LARGE DANCE COMPANIES OVER TEN-YEAR PERIOD.	$4,058,893	$4,361,000	$4,090,000	$4,060,000	$4,040,000	$4,010,000	$4,812,000	$4,223,000	$4,262,000	$4,285,000

(1) Note that in the first year the Canada Council received an additional $25 million per year, operating grant clients automatically received a one-time supplement worth 20% of their grant. This is included in the grant amounts for 1997-98.

Table 2(d)
Canada Council Operating Grants to Large Opera Companies, 1991-92 to 2000-2001

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98(1)	1998-99	1999-2000	2000-2001
Canadian Opera Company	$1,650,000	$1,567,500	$1,567,500	$1,410,000	$1,410,000	$1,692,000	$1,410,000	$1,515,000	$1,515,000	$1,515,000
L'Opéra de Montréal	$860,000	$817,000	$817,000	$734,000	$694,000	$832,800	$694,000	$694,000	$694,000	$675,000
Opera Ontario	$0	$0	$0	$0	$113,500	$136,200	$113,500	$297,500	$297,500	$290,000
Vancouver Opera Association	$510,000	$484,500	$484,500	$530,000	$530,000	$636,000	$530,000	$565,000	$565,000	$565,000
TOTAL FUNDING TO LARGE OPERA COMPANIES OVER TEN-YEAR PERIOD:	$3,020,000	$2,869,000	$2,869,000	$2,674,000	$2,747,500	$3,297,000	$2,747,500	$3,071,500	$3,071,500	$3,045,000

(1) Note that in the first year the Canada Council received an additional $25 million per year, operating grant clients automatically received a one-time supplement worth 20% of their grant. This is included in the grant amounts for 1997-98.

Table 2(e)
Total Canada Council Grants, Number of Arts Organizations Supported and Number of Artists Supported, 1991-92 to 2000-2001

	Total Canada Council Grants	Total Operating Grants to the Big 29(1)	Number of Arts Organizations Supported(2)(3)	Number of Artists Supported(4)
1991-92	$87,836,000	$17,905,393	1,006	1,209
1992-93	$89,047,000	$18,065,000	987	1,202
1993-94	$81,200,000	$17,214,000	964	1,157
1994-95	$80,891,000	$17,051,500	986	1,158
1995-96	$78,174,000	$17,011,000	1,017	1,105
1996-97	$78,534,000	$17,387,000	1,221	1,246
1997-98(1)	$93,644,000	$19,437,780	1,294	1,498
1998-99	$103,998,000	$17,535,500	1,580	1,834
1999-2000	$103,008,000	$17,602,500	1,711	1,943
2000-2001	$105,052,000	$19,229,000	1,784	2,105

(1) Note that in the first year the Canada Council received an additional $25 million per year, operating grant clients automatically received a one-time supplement worth 20% of their grant. This is included in the grant amounts for 1997-98.
(2) Number of arts organizations whether they received one or more than one grant.
(3) Excludes host organizations under the Literary Readings Program.
(4) Number of artists whether they received one or more than one grant.

Appendix 3 : Arts and Heritage Stabilization Programs in Canada

NAME OF PROGRAM	START DATE	INTENDED FOR	RECIPIENTS to date	FEDERAL FUNDING	TOTAL FUNDING
Vancouver Arts Stabilization Team	1995	Large performing arts and heritage organizations in Vancouver	8 recipients to date	$1 million over five years	$7.5 million received from three levels of gov't and the private sector
Alberta Performing Arts Stabilization Fund	1995	Only for performing arts organizations in Alberta	11 large organizations 42 small organizations	$1 million over five years	$9.2 million received from three levels of gov't and the private sector
Foundation for Heritage and the Arts (Nova Scotia)	Launched Fall 2000	Arts and heritage organizations in Nova Scotia	16 to 20 cultural organizations	Up to $650,000 over five years	In total, the fund will receive up to $3.5 million over the next five years from the gov't and the private sector
Bay Area Arts and Heritage Stabilization Program	To be announced	Arts and heritage organizations in the region of Hamilton-Wentworth and Burlington		Up to $670,000 over five years	
Arts Stabilization Manitoba	To be announced	Arts and heritage organizations in Manitoba		Up to $1 million over five years	In September 2000, the Manitoba government committed $1 million to the program
Saskatchewan Arts Stabilization Program	To be announced	Arts and heritage organizations in Saskatchewan		Up to $500,000 over five years	In December 2000, the Saskatchewan Government announced $500,000 over 4 years
Le fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture du Quebec	1998				The fund $19 million from the Quebec government. To date, the fund has not asked for any private sector or federal funding

Feasibility studies for stabilization programs in New Brunswick, Prince Edward Island and the city of Toronto have been undertaken, and possibilities are currently being explored

APPENDIX 4

COMPARISON OF SELECTED CANADIAN ORCHESTRAS' SEASON LENGTHS (IN WEEKS) OVER A TEN-YEAR PERIOD

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Calgary Philharmonic	42	42	38	40	40	40	40	40	41	41
Edmonton Symphony	39	39	39	39	39	39	37	39	39	40
Kitchener-Waterloo Symphony	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Orchestre symphonique de Montreal	46	46 5	44.5	43	42	46	46	46	46	46
Orchestre symphonique de Quebec	30	30	31	31	31	31	31	39	39	39
Toronto Symphony	48	50	42	42	42	42	42	43	44	44
Vancouver Symphony	43	41	38	38	38	39	40	40	40	42
Winnipeg Symphony	36	36	36	36	36	36	36	36	38	38
Average	40 3	40 3	38 3	38 4	38 3	38 9	38 8	40 1	40 6	41 0

APPENDIX 5
COMPARISON OF SELECTED CANADIAN ORCHESTRAS' MINIMUM WEEKLY SALARY FOR FULL SERVICE CONTRACT MUSICIANS

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Calgary Philharmonic	$712	$748	$748	$763	$786	$810	$835	$887	$920	$940
Edmonton Symphony	$664	$697	$725	$725	$725	$736	$750	$765	$780	$861
Orchestre symphonique de Montreal	$1,000	$1,020	$1,060	$1,060	$1,100	$1,100	$1,100	$1,100	$1,213	$1,249
Orchestre symphonique de Quebec	$611	$611	$629	$629	$629	$629	$635	$640	$645	$645
Toronto Symphony	$1,070	$1,130	$1,150	$1,150	$1,167	$1,167	$1,167	$1,179	$1,208	$1,208
Vancouver Symphony	$724	$777	$795	$795	$795	$811	$827	$811	$835	$855
Winnipeg Symphony	$672	$712	$726	$726	$748	$748	$770	$794	$817	$841
AVERAGE:	$779	$814	$833	$835	$850	$857	$869	$882	$917	$943

APPENDIX 6
ATTENDANCE AND PERFORMANCE TRENDS, 1986-87 to 1998-99 FOR THE BIG 17

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95(1)	1996-97(1)	1998-99
PERFORMANCES - HOME											
MAIN	2,121	2,501	1,835	1,991	2,144	1,986	2,008	1,949	1,729	1,766	1,728
YOUNG AUDIENCES	410	559	584	440	364	262	258	262	319	146	130
OTHER HOME	656	350	1,202	1,082	961	914	934	869	1,228	1,422	1,145
TOTAL PERFORMANCES - HOME	***3,187***	***3,410***	***3,621***	***3,513***	***3,469***	***3,162***	***3,200***	***3,080***	***3,276***	***3,334***	***3,003***
PERFORMANCES - TOUR											
YOUNG AUDIENCES	47	136	35	67	74	58	21	25	64	66	35
OTHER TOUR	380	474	355	324	242	290	215	204	171	257	150
TOTAL PERFORMANCES- TOUR	*427*	*610*	*390*	*391*	*316*	*348*	*236*	*229*	*235*	*323*	*185*
PERFORMANCES - OTHER(2)	***40***	***131***	***42***	***57***	***28***	***130***	***119***	***877***	***818***	***894***	***985***
TOTAL HOME, TOUR AND OTHER PERFORMANCES	**3,654**	**4,151**	**4,053**	**3,961**	**3,813**	**3,640**	**3,555**	**4,186**	**4,329**	**4,551**	**4,173**
ATTENDANCE – HOME											
MAIN	2,329,880	2,641,283	2,183,225	2,445,409	2,379,737	2,242,776	2,184,319	2,246,681	2,114,592	1,962,958	2,030,690
YOUNG AUDIENCES	284,464	399,354	334,288	304,987	253,194	260,382	322,226	285,337	245,469	241,573	233,084
OTHER	456,295	297,280	421,487	628,625	598,853	537,189	547,439	555,812	731,263	676,937	556,484
TOTAL ATTENDANCE - HOME	*3,070,639*	*3,337,917*	*3,404,300*	*3,379,021*	*3,231,784*	*3,040,347*	*3,053,984*	*3,087,830*	*3,091,324*	*2,881,468*	*2,820,258*
ATTENDANCE – TOUR											
YOUNG AUDIENCES	13,042	29,838	16,993	30,300	32,419	29,122	18,957	20,578	37,878	26,933	15,200
OTHER PERFORMANCES	455,609	570,893	282,492	369,865	236,299	404,686	265,458	251,606	226,883	232,170	184,014
TOTAL ATTENDANCE - TOUR	***468,651***	***600,731***	***394,785***	***507,165***	***268,718***	***433,808***	***284,415***	***272,184***	***264,761***	***259,103***	***199,214***
ATTENDANCE - OTHER	*34,300*	*80,624*	*227,770*	*72,750*	*49,070*	*47,113*	*40,811*	*113,111*		*189,530*	*169,836*
TOTAL HOME, TOUR AND OTHER ATTENDANCE	**3,573,590**	**4,019,272**	**4,026,855**	**3,958,936**	**3,549,572**	**3,521,268**	**3,379,210**	**3,473,125**	**3,356,085**	**3,330,101**	**3,189,308**
Average Ticket Price(3)	**$14.17**	**$12.82**	**$14.30**	**$15.63**	**$17.80**	**$18.90**	**$19.28**	**$19.32**	**$20.90**	**$21.58**	**$25.19**

(1) This survey became biennial after 1994-95, hence there is no data for 1995-96 and 1997-98.
(2) Performances which are not at home or on tour.
(3) Total Box Office Revenues divided by Total Attendance.

Conseil des Arts du Canada | Canada Council for the Arts

Le Conseil des Arts du Canada
RAPPORT DE RECHERCHE SUR LES GRANDS ORGANISMES DES ARTS DE LA SCÈNE

Le 7 septembre 2001
Planification et recherche
Le Conseil des Arts du Canada

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 6

2. LES DÉFIS POSÉS AUX GRANDS ORGANISMES DES ARTS DE LA SCÈNE: LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 6

2.1. Le financement public 7
2.2. La fréquentation 9
2.3. Le cinéma 10
2.4. Les productions commerciales des arts de la scène 10
2.5. Les festivals 11
2.6. L'éducation artistique et les effets des niveaux de scolarité plus élevés au Canada 11
2.7. Les changements dans les mœurs des consommateurs et les nouvelles technologies 13
2.8. Les changements démographiques 13
2.9. L'appui du secteur privé 14
2.10 Les organismes artistiques : des questions relatives à la structure financière et à la souplesse 14

3. LE CONTEXTE DE L'ANALYSE DES TENDANCES 17

4. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES TENDANCES 19
4.1. L'analyse des « 29 grands » ***19***
4.1.1. Des changements aux sources de revenus 19
4.1.2. Des changements dans les dépenses 22
4.2. L'analyse des « 17 grands » ***24***
4.2.1. Les revenus 26
4.2.1.1. Financement du secteur public 27
4.2.1.2. Financement du secteur privé 29
4.2.2.Les dépenses 31
4.2.3. Les représentations 33
4.2.4. La fréquentation et les tendances chez les consommateurs d'art 34
4.2.4.1. Les tendances sur le plan de la fréquentation 34
4.2.4.2. L'incidence des prix et de leur fluctuation 36
4.2.4.3. La concurrence d'autres activités culturelles ou loisirs 39
4.2.4.4. Les jeunes publics 41
4.2.4.5. La musique 41
4.2.4.6. Le théâtre 43
4.2.4.7. Danse 44
4.2.5. Des questions de déficit et de viabilité 44

5. CONCLUSIONS 47

LISTE DE TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1	Dépenses des gouvernements provinciaux dans le domaine des arts de la scène	9
Tableau 1 explicatif	Liste des deux groupes de grands organismes artistiques utilisés dans le rapport	18
Tableau 2	Répartition des revenus des 29 grands organismes des arts de la scène, de 1968-1969 à 1998-1999	20
Tableau 2a	Répartition des revenus des grandes compagnies de ballet, de 1968-1969 à 1998-1999	21
Tableau 2b	Répartition des revenus des grandes compagnies de théâtre, y compris Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999	21
Tableau 2c	Répartition des revenus des grandes compagnies de théâtre, a l'exclusion de Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999	22
Tableau 2d	Répartition des revenus des grands orchestres, 1968-1969 à 1998-1999	22
Tableau 2e	Répartition des revenus des grandes compagnies d'opéra, de 1968-1969 à 1998-1999	22
Tableau 3	Répartition des dépenses des 29 grands organismes des arts de la scène, de 1968-1969 à 1998-1999	23
Tableau 3a	Répartition des dépenses des grandes compagnies de ballet, de 1968-1969 à 1998-1999	23
Tableau 3b	Répartition des dépenses des grandes compagnies de théâtre, y compris Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999	24
Tableau 3c	Répartition des dépenses des grandes compagnies de théâtre, à l'exclusion de Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999	24
Tableau 3d	Répartition des dépenses des grands orchestres, de 1968-1969 à 1998-1999	24
Tableau 3e	Répartition des dépenses des grandes compagnies d'opéra, de 1968-1969 à 1998-1999	24

Tableau 4	Données relatives aux 17 grands organismes, exprimées en % de l'ensemble du secteur des arts de la scène, en 1998-1999	25
Figure 1	Tendances: revenus des « 17 grands »	27
Figure 2	Tendances: financement du secteur public aux 17 grands organismes	28
Figure 3	Tendances : financement du secteur privé aux « 17 grands » (en milliers de dollars)	30
Figure 4	Répartition des revenus des « 17 grands » par type, en 1998-1999	31
Figure 5	Durée moyenne de la saison de certains orchestres canadiens, exprimée en semaines	32
Figure 6	Tendances : certaines dépenses des « 17 grands »	33
Figure 7	Répartition des dépenses des « 17 grands » par type, en 1998-1999	33
Figure 8	Tendances : représentations des « 17 grands »	34
Figure 9	Tendances sur le plan de la fréquentation – les « 17 grands »	35
Figure 10	Fréquentation moyenne par représentation – les « 17 grands »	40
Tableau 5	Participation à des activités musicales, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998	42
Tableau 6	Participation au théâtre et aux activités connexes, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998	43
Tableau 7	Participation aux activités de danse, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998	44
Tableau 8	Surplus (déficits) annuels et cumulatifs des « 29 grands », 1998-1999	46

ANNEXES

Annexe 1	Le Conseil des Arts du Canada, subventions de fonctionnement aux « 29 grands » et aux « 17 grands » organismes des arts de la scène, 2000-2001	51
Annexe 2(a)	Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grands orchestres, 1991-1992 à 2000-2001	52
Annexe 2(b)	Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grandes compagnies de théâtre, 1991-1992 à 2000-2001	53
Annexe 2(c)	Subventions du Conseil des Arts aux grandes compagnies de danse, 1991-1992 à 2000-2001	54
Annexe 2(d)	Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grandes compagnies d'opéra, 1991-1992 à 2000-2001	55
Annexe 2(e)	Total des subventions du Conseil des Arts, nombre d'organismes artistiques et d'artistes appuyés, de 1991-1992 à 2000-2001	56
Annexe 3 :	Programmes de stabilisation des arts et du patrimoine au Canada	57
Annexe 4 :	Comparaison de la durée de la saison de certains orchestres canadiens (en semaines) pendant une décennie	58
Annexe 5 :	Comparaison du salaire minimum hebdomadaire versé par certains orchestres canadiens aux musiciens contractuels	59
Annexe 6 :	Évolution des entrées et des représentations du groupe des « 17 grands », de1986-1987 à 1998-1999	60

1. INTRODUCTION

Le Conseil des Arts du Canada s'est toujours soucié de la santé financière et du bien-être des organismes artistiques. Puisque le Conseil des Arts consacre **80 %** de son budget de subventions aux **organismes artistiques des plus modestes aux plus importants,** il désire s'assurer de la stabilité et de la viabilité financières des organismes réputés pour l'excellence artistique qu'il subventionne.

Le Conseil des Arts estime que le bien-être de tous les organismes artistiques est d'importance capitale, peu importe leur taille. Cependant, le sort des grands organismes des arts de la scène préoccupe tout particulièrement le Conseil. Ces organismes servent souvent de point d'ancrage pour leurs disciplines respectives sur la scène nationale, ainsi que d'importants centres de création, de production et d'emploi pour les artistes et le personnel technique. Ceux-ci sont souvent de grands moteurs de l'industrie touristique et favorisent l'activité économique dans leurs municipalités respectives et dans les environs.

En mars 2000, le conseil d'administration du Conseil des Arts du Canada a commandé une étude longitudinale dans le but d'évaluer les tendances, les perspectives et les défis relatifs aux grands organismes des arts de la scène. De toute évidence, bon nombre des conclusions de l'étude s'appliqueront aussi dans une large mesure aux petits et moyens organismes voués aux arts de la scène. Après l'analyse des résultats de la présente étude, le conseil d'administration évaluera la pertinence de recherches additionnelles sur d'autres organismes artistiques, y compris ceux de taille plus petite.

2. LES DÉFIS POSÉS AUX GRANDS ORGANISMES DES ARTS DE LA SCÈNE : LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les grands organismes des arts de la scène évoluent dans un milieu où la concurrence est très vive. Aujourd'hui, la concurrence pour les spectateurs et pour le financement provenant des secteurs public et privé est l'un des principaux défis que les grands organismes se doivent de relever. Tel que discuté plus loin dans le présent rapport, de nombreux facteurs expliquent la diminution de plus en plus marquée des publics qui fréquentent les spectacles de ces organismes et la concurrence de plus en plus féroce que ceux-ci doivent

livrer s'ils veulent réaliser des recettes de billetterie et obtenir du financement des administrations publiques et du secteur privé.

2.1 Le financement public

Le début des années 1990 a marqué la fin d'un cycle de croissance d'une durée d'au moins deux décennies et le début d'une période de réduction du financement public des arts (et du financement public dans son ensemble). Ce renversement a fait ressortir la précarité financière des grands organismes des arts de la scène.

De 1993-1994 (soit le début de la chute marquée du financement public) à 1998-1999, les subventions de fonctionnement versées par le Conseil des Arts aux plus grands organismes des arts de la scène ont à peine augmenté (de moins de 2 %)[1]; cette faible augmentation est attribuable uniquement à l'injection de 25 millions de dollars de fonds additionnels par année au budget du Conseil des Arts du Canada, à compter de 1997-1998[2]. Cependant, lorsque l'on tient compte du taux d'inflation, qui a augmenté de 6,7 % entre 1993-1994 et 1998-1999, la valeur réelle des subventions que le Conseil des Arts versait aux plus grands organismes des arts de la scène a plutôt baissé. Par conséquent, l'aide financière accordée par le Conseil des Arts n'a pas suivi l'augmentation des coûts de fonctionnement des grands organismes des arts de la scène.

Par rapport aux montants attribués en 1995-1996 (période correspondant au plus bas niveau de financement accordé par le Conseil des Arts, à la suite des coupures dans le financement public), la part du budget du Conseil consacrée aux subventions a augmenté de 34 % en 1998-1999 (104 millions de dollars[3], par rapport à 78 millions de dollars). Ainsi, les fonds additionnels versés au budget de subventions du Conseil ont d'abord été consacrés au nombre croissant de moyens et de petits organismes, ainsi qu'aux artistes. En ce qui concerne le financement, la priorité du Conseil des Arts depuis quelques années est de corriger le déséquilibre historique caractéristique de l'aide

---

[1] Quelques grands organismes, tels que l'Alberta Ballet et l'Opera Ontario ont bénéficié d'augmentations relativement importantes, comme en témoignent les tableaux 2a à 2d, en annexe. Il convient aussi de noter que deux grands organismes des arts de la scène ont commencé à recevoir une aide financière du Conseil des Arts après 1993-1994 seulement, soit l'Opera Ontario et Ex Machina.

[2] Il convient de noter que, en 1997-1998, soit la première année seulement pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu des fonds additionnels, les compagnies ont reçu un supplément non renouvelable équivalent à 20 % de leur subvention de fonctionnement.

[3] Ce montant inclut 5,3 millions de dollars attribués expressément au Fonds du nouveau millénaire pour les arts, du Conseil des Arts.

financière, en accordant un appui financier aux organismes autochtones et des différentes cultures, ainsi qu'aux jeunes artistes et aux artistes en début de carrière.

En 2000-2001, 10 millions de dollars ont été ajoutés au crédit parlementaire accordé au Conseil des Arts[4]. De ce montant, 2,5 millions de dollars ont été réservés aux orchestres, notamment à la programmation axée vers les jeunes et les collectivités. Une partie de cette somme a été octroyée aux grands orchestres, mais aucun autre grand organisme des arts de la scène n'a bénéficié d'une augmentation de la subvention que le Conseil lui avait accordée en 2000-2001. En mai 2001, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé que le crédit parlementaire accordé au Conseil des Arts augmenterait de 25 millions de dollars par année pendant trois ans, à compter de l'année financière 2001-2002.

Il ne fait aucun doute que le nombre d'organismes desservis par le Conseil des Arts a connu une hausse spectaculaire : de 1996-1997 à 2000-2001, ce nombre a augmenté de près de 50 % (voir le tableau 2e en annexe). Aujourd'hui, le Conseil accorde chaque année un soutien financier à environ 1800 organismes artistiques de toutes tailles et disciplines mais, en 1968-1969, il n'aidait que 178 organismes. En d'autres termes, le nombre d'organismes que le Conseil des Arts dessert a décuplé depuis 30 ans. Cette tendance à la hausse soulève évidemment la question à savoir quel est le nombre maximal d'organismes artistiques qui peuvent ou qui devraient bénéficier de soutien financier, compte tenu du financement public, du soutien du secteur privé, ainsi que du taux de fréquentation actuels?

De 1993-1994 à 1998-1999, l'appui financier des provinces et des municipalités aux grands organismes des arts de la scène a connu une baisse considérable, chutant de 10 % et de 6 % respectivement.

Au niveau provincial, les grands organismes des arts de la scène en Ontario (cette province compte neuf organismes, soit environ le tiers des organismes visés par la présente étude) ont été durement touchés, puisque les coupures dans le financement artistique ont été particulièrement draconiennes dans cette province. Le financement versé aux arts de la scène en Ontario a chuté de 44,4 % entre 1993-1994 et 1998-1999; cette baisse est la plus importante en

[4] Parallèlement, le Fonds du nouveau millénaire, d'une valeur de 10 millions de dollars, prenait fin en 2000-2001.

termes de dollars, et s'inscrit au deuxième rang en termes de pourcentage, après l'Alberta (45,1 %).

Tableau 1
Dépenses des gouvernements provinciaux dans le domaine des arts de la scène (1)
(en milliers de dollars)

	1993-1994	1998-1999	% d'écart
T.-N.	4 633 $	4 798 $	3,6%
Î.-P.-É.	727 $	673 $	-7,4%
N.-É.	1 559 $	2 913 $	86,9%
N.-B.	1 436 $	1 904 $	-23,8%
Québec	76 300 $	80 239 $	5,2%
Ontario	26 092 $	14 500 $	-44,4%
Manitoba	5 334 $	4 547 $	-14,8%
Saskatchewan	1 904 $	2 745 $	44,2%
Alberta	16 961 $	9 308 $	-45,1%
C.-B.	5 156 $	4 307 $	-16,5%

(1) Inclut les dépenses de fonctionnement et de roulement, ainsi que les subventions.
Source : Statistique Canada, *Dépenses publiques au titre de la culture 1998-99*.

2.2 La fréquentation

Au déclin du financement public vient s'ajouter le défi du plafonnement ou du déclin du public des arts de la scène, phénomène qui peut être mesuré selon différentes méthodes. D'après un rapport récent de Statistique Canada[5], de 1992 à 1998, le pourcentage de la population qui assistait aux diverses représentations des arts de la scène (aussi appelé le taux de participation) a connu une baisse (cette tendance ne s'est toutefois pas généralisée à tous les types de spectacles des arts de la scène)[6].

Une autre méthode d'évaluation des publics qui assistent aux prestations artistiques témoigne aussi de ce déclin. En 1998-1999[7], la fréquentation des représentations des arts de la scène (c.-à-d., le nombre de billets vendus) a chuté partout, à l'exception du secteur de la danse où l'on a rapporté une modeste augmentation. De 1996-1997 à 1998-1999, la fréquentation dans le secteur des arts de la scène (organismes de toutes tailles réunis) a chuté de près de 4 %, tandis que le nombre de représentations a baissé de 3,3 %.

Deux autres tendances liées à la fréquentation n'ont guère contribué à favoriser la participation aux manifestations artistiques. Le revenu personnel disponible des Canadiens a à peine augmenté de 1990 à 2000, compte tenu de l'inflation,

[5] Statistique Canada, *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.
[6] Les données ont été recueillies dans le cadre d'un supplément spécial de l'*Enquête sociale générale* sur la participation culturelle en 1992 et en 1998, de Statistique Canada.
[7] Statistique Canada, *Enquête sur les arts d'interprétation 1998-99*.

et le temps de loisirs de la population canadienne a augmenté d'à peine cinq minutes par jour, de 1992 à 1998[8].

2.3 Le cinéma

Bien qu'il soit impossible de prévoir les tendances futures dans la fréquentation des spectacles des arts de la scène, l'industrie cinématographique offre un parallèle intéressant. Il y a quinze ans, on avait prédit la disparition des salles de cinéma à cause, entre autres phénomènes, de l'arrivée des magnétoscopes à cassettes. Cependant, après plusieurs décennies de déclin, la fréquentation des salles de cinéma a connu une croissance considérable. De 1992 à 1998, le pourcentage de Canadiens qui assistaient à des représentations au cinéma a augmenté de 49 % à 60 %. Comme l'a noté Statistique Canada, « La reprise de la fréquentation des cinémas au cours des années 1990 a été accompagnée d'une restructuration massive au sein de l'industrie de l'exploitation des salles de cinéma. Bon nombre des salles de cinéma modestes et peu rentables ont été remplacées par des plus gros complexes de cinéma dotés d'aires de restauration et de jeux vidéos, pour attirer les foules. »[9][*Traduction*]

La qualité et le confort des salles dans lesquelles les grands organismes des arts de la scène présentent leurs œuvres revêtent une certaine importance, notamment lorsque les arts font concurrence à d'autres activités de loisirs. Le public n'est peut-être plus attiré vers des salles froides et désagréables. En mai 2001, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 80 millions de dollars répartis sur trois ans, afin d'améliorer les infrastructures culturelles. Le gouvernement a ainsi reconnu l'impérieuse nécessité de remettre à neuf ou de transformer bon nombre des établissements culturels construits dans les années 1960 et 1970. Les détails du nouveau programme intitulé *Espaces culturels Canada* sont affichés sur le site web de Patrimoine canadien, au www.pch.gc.ca

.

2.4 Les productions commerciales des arts de la scène

La concurrence des spectacles commerciaux, tels que les comédies musicales à grand déploiement, est un autre facteur qui entre en jeu dans l'analyse de l'avenir des spectacles dans le secteur des arts de la scène à but non lucratif.

---

[8] Statistique Canada, *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.
[9] Statistique Canada, *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.

Depuis quinze ans, on assiste à l'arrivée de productions commerciales spectaculaires, comme le Roi lion, Notre-Dame de Paris, Les Misérables et le Fantôme de l'Opéra, pour ne nommer que ceux-là. Ces productions commerciales soutenues par de gros budgets publicitaires réussissent à attirer des publics nombreux. Des sommes considérables sont consacrées au marketing de ces méga-productions, y compris les annonces pleine page dans les quotidiens, luxe que les compagnies à but non lucratif ne peuvent se permettre. Ces productions somptueuses ont considérablement relevé les attentes du public qui recherche désormais des spectacles dont la qualité de production est élevée, présentés dans des salles confortables. Les billets pour assister à ces spectacles sont coûteux et représentent une part considérable du revenu disponible. Les grands organismes des arts de la scène à but non lucratif n'ont simplement pas assez de ressources pour faire du marketing à grande échelle, d'autant plus que le marketing est de plus en plus raffiné, ce qui complique la tâche de fidéliser les publics ou encore d'en attirer de nouveaux.

2.5 Les festivals

Un autre secteur d'activité qui rivalise pour obtenir le financement disponible est celui des festivals à but non lucratif, secteur en pleine croissance au Canada. De 1992-1993 à 1997-1998, les revenus de 146 festivals artistiques et culturels ont augmenté de 19 %, totalisant 86,2 millions de dollars. Statistique Canada a rapporté que « Cela est particulièrement attribuable aux résultats des campagnes de financement qui ont augmenté de 50 % au cours de cette période, ainsi qu'à une hausse de 15 % des recettes gagnées (recettes perçues à la caisse et ventes). »[10]

2.6 L'éducation artistique et les effets des niveaux de scolarité plus élevés au Canada

À certains égards, la situation actuelle pourrait être qualifiée de favorable à l'accroissement des publics qui participent aux activités artistiques. Le nombre de gens ayant fait des études postsecondaires continue d'augmenter et la corrélation positive entre ce facteur et la participation aux activités artistiques a déjà été établie. Depuis les années 1960, il y a eu un accroissement spectaculaire du pourcentage de la population canadienne ayant effectué des études postsecondaires. En 1976, 1,1 million de Canadiens détenaient un

[10] Statistique Canada, *La culture canadienne en perspective : Aperçu statistique*, décembre 2000.

diplôme universitaire; en 1996, ce nombre avait presque triplé, se chiffrant à 3 millions. Le nombre de Canadiens ayant effectué des études postsecondaires de toutes sortes avait plus que doublé, passant de 5,2 à 10,7 millions[11]. Tel qu'indiqué clairement dans un rapport publié récemment par Statistique Canada, la participation aux activités artistiques demeure étroitement liée au niveau de scolarité. Comme l'ont noté les auteurs de l'analyse du rapport, « ...les données sur la fréquentation augmentent effectivement lorsque le niveau de scolarité est plus élevé. Les Canadiens qui détiennent une maîtrise ou un doctorat figurent en tête des listes de fréquentation à chacune des catégories des arts de la scène, suivis de ceux qui ont un baccalauréat. La seule catégorie dans laquelle cette tendance ne se manifeste pas est celle des autres arts de la scène populaires; la fréquentation y était plus équitablement distribuée entre les différents niveaux de scolarité. »[12][*Traduction*]

La croissance continue du niveau de scolarité laisse supposer que la fréquentation des arts de la scène a dû augmenter ces dernières années. Au contraire, bien que le nombre de Canadiens ayant effectué des études postsecondaires ait augmenté, la fréquentation dans l'ensemble du secteur des arts de la scène (les compagnies de toutes tailles réunies) a chuté d'environ 6 % au cours des années 1990[13]. L'un des principaux défis qui se pose aux grands organismes des arts de la scène semble donc d'attirer des gens de ce grand bassin de public potentiel constitué de Canadiens plus scolarisés. À vrai dire, la tendance susmentionnée semble également indiquer que des facteurs autres que le niveau de scolarité ont eu davantage d'influence sur les tendances en matière de fréquentation des représentations artistiques ces dernières années.

En ce qui concerne l'éducation, un autre point à considérer est l'affaiblissement marqué de l'enseignement des arts dans les écoles, facteur qui pourrait avoir une incidence sur le développement des futurs publics. Des études ont démontré le lien entre l'enseignement des arts ou la participation aux activités artistiques pendant l'enfance et la fréquentation à l'âge adulte[14]. Il n'y a pas de données récentes et définitives sur l'incidence d'une diminution de l'enseignement des arts dans les écoles et cette incidence pourrait n'être mesurée que dans plusieurs années. Il n'en demeure pas moins que les tournées

---

[11] Statistique Canada, Recensement *Le pays* de 1996, tableaux.
[12] Statistique Canada, *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.
[13] Statistique Canada, *Enquête sur les arts d'interprétation*, 1998-99.
[14] Voir, par exemple, le rapport n° 36 préparé par la division de la recherche du National Endowment for the Arts, *Effects of Arts Education on Participation in the Arts*, 1996.

de spectacles dans les écoles ont diminué au cours des années 1990, à la suite des coupures effectuées dans les budgets consacrés à l'éducation.

2.7 Les changements dans les mœurs des consommateurs et les nouvelles technologies

Les mœurs des consommateurs qui s'adonnent à des activités artistiques ont évolué au cours de la dernière décennie, avec l'arrivée des nouvelles technologies et d'Internet. La profusion d'options de divertissement à domicile est l'une des principales formes de concurrence que les organismes des arts de la scène doivent affronter. Pris ensemble, les disques audionumériques, Internet, les diffuseurs par satellite, et la télévision à la carte (ou télévision payante par émission) fournissent de nombreuses solutions de rechange peu coûteuses à la fréquentation des spectacles d'arts de la scène. Citons, comme exemple, la fréquentation d'un spectacle de musique orchestrale, activité qui doit faire concurrence à l'écoute de la même œuvre musicale enregistrée sur disque audionumérique dont la sonorité est d'excellente qualité. Cette tendance ne fera que s'intensifier à mesure que les nouvelles technologies apparaîtront sur le marché.

2.8 Les changements démographiques

À plus long terme, les grands organismes des arts de la scène devront aussi composer avec certaines tendances démographiques. De 1951 à 1996, période pendant laquelle la plupart de ces organismes ont été créés et ont acquis une envergure internationale, la population canadienne a doublé, augmentant d'à peine 14 millions à 28,8 millions d'habitants. Toutefois, le taux de croissance de la population du pays a considérablement ralenti ces dernières années (depuis 1970, cette croissance est d'environ 1 % par année). Le taux de natalité a chuté radicalement à 1,8, ce qui est en deçà du taux de remplacement de 2,1 enfants par famille. Si la croissance des publics dans les années 1960, 1970 et 1980 était liée positivement à la croissance de la population, du moins en partie, le maintien d'une telle croissance est peu probable à l'avenir, car la croissance de la population ralentira et celle-ci vieillira.

En outre, le profil de la population canadienne a évolué considérablement et continuera de changer car, désormais, la croissance démographique sera de plus en plus attribuable à l'immigration récente. Dans les agglomérations plus importantes où se situent la plupart des grands organismes des arts de la scène, les immigrants représentent déjà un pourcentage très significatif de la

population. À Toronto, 42 % des habitants sont des immigrants et 32 % de la population fait partie d'une minorité visible. D'après les projections, ce dernier pourcentage devrait croître à 50 % d'ici vingt ans[15]. De plus, un pourcentage croissant d'immigrants est de souche non européenne, et ce facteur pourrait influer sur l'intérêt manifesté pour les arts et les formes d'expression artistique d'origine européenne.

2.9 L'appui du secteur privé

Le financement de sources privées, telles que le mécénat, les dons, ainsi que d'autres formes d'appui financier, comme les activités spéciales de collecte de fonds, ont connu une croissance phénoménale depuis trois décennies et ont permis aux grands organismes des arts de la scène d'accroître considérablement leurs revenus pendant les années 1970 et 1980. Cependant, dans la deuxième moitié des années 1990, cette forme d'appui n'a pas suffi à compenser, à elle seule, la diminution du financement public et ne semble plus connaître de croissance notable.

Depuis quelques années, la recherche d'appuis financiers auprès des particuliers et du secteur privé s'est révélée tout un défi dans le contexte des restrictions budgétaires imposées par les gouvernements, puisque les secteurs de la santé et de l'éducation font désormais concurrence au secteur des arts pour l'obtention de fonds limités en provenance du secteur privé. Ces deux autres secteurs sont plus en mesure d'attirer des experts-conseils en organisation de campagnes de souscription, à qui ils peuvent se permettre de verser les honoraires très élevés qui sont la norme dans ce domaine professionnel (dans certains cas, les honoraires se chiffrent à des centaines de milliers de dollars). Les organismes des arts de la scène pourraient bien avoir atteint un point critique au delà duquel les sommes qu'ils investissent dans la collecte de fonds produisent des résultats qui ne justifient plus l'augmentation des dépenses à ce chapitre.

2.10 Les organismes artistiques : des questions relatives à la structure financière et à la souplesse

La précarité financière actuelle des grands organismes des arts de la scène se reflète clairement dans leur situation financière. Certains de ces grands organismes, mais pas tous, ont un déficit accumulé considérable (voir le

[15] Statistique Canada, *Tendances sociales au Canada*, n° de cat. 10H0052.

tableau 8). Une période de difficultés financières peut être suivie d'une période de stabilité (p. ex., certains orchestres). Qu'ils aient ou non accumulé un déficit, les grands organismes des arts de la scène n'ont pas les moyens financiers de survivre à ces défis financiers sans précédent, ni même d'assurer leur croissance future.

Des facteurs de coûts nuisent aussi à la souplesse de ces organismes. Une diminution des activités ne réduit pas sensiblement les dépenses engagées par ces organismes, puisque leurs coûts fixes sont très élevés. Les organismes ne peuvent contourner la nécessité d'un noyau central d'artistes ou de personnel artistique pour présenter un spectacle, que ce soit dans une vaste salle devant un millier de personnes, ou dans une petite salle comptant à peine une centaine de gens. De plus, le secteur des arts est caractérisé par une certaine philosophie relative aux mises à pied et aux réductions du personnel artistique. Les traitements et les salaires représentent d'ailleurs environ les deux tiers des coûts des grands organismes des arts de la scène.

Au niveau de la planification opérationnelle, le fait d'opter pour des locaux plus modestes n'entraîne aucune économie réelle. D'habitude, les coûts fixes demeurent aussi élevés, tandis que les entrées de fonds diminuent. Certains organismes ont changé de locaux, mais cette mesure a eu un effet négatif sur leur public, puisque rien ne garantit qu'un public fidèle depuis longtemps acceptera de se rendre à une nouvelle salle.

Les compagnies de théâtre jouissent peut-être d'une plus grande souplesse que les compagnies de ballet, les orchestres ou les compagnies d'opéra, simplement parce qu'elles présentent plus de spectacles par année. À titre de comparaison, le Shaw Festival présente huit cents spectacles par année, alors que le Ballet national du Canada en présente une centaine. Le potentiel de recettes de billetterie des compagnies de théâtre leur assure une plus grande souplesse et un potentiel de croissance supérieur.

Les syndicats de musiciens contribuent aussi à réduire la souplesse des organismes, notamment des orchestres. Le mécontentement parmi les musiciens dont les cachets ne souffrent pas la comparaison avec ceux de leurs collègues d'autres grands orchestres internationaux a abouti à des grèves au Toronto Symphony et à l'Orchestre symphonique de Montréal. Pour les orchestres, les coûts fixes prennent la forme de conventions collectives négociées qui prévoient des augmentations salariales aux musiciens, ainsi que la durée de la saison (voir l'annexe 4), autant de facteurs qui ne peuvent être

modifiés. La concurrence menée par les arts de la scène à but lucratif a aussi eu une incidence sur les coûts, notamment la disponibilité des artistes et les cachets qu'ils demandent.

Dans le but de réduire leurs coûts, les grands organismes des arts de la scène ont exploré bon nombre de scénarios différents, pour se rendre compte que ces mesures sont souvent inefficaces. Par exemple, bien que les coproductions améliorent la visibilité de ces organismes, elles ne réduisent pas nécessairement leurs coûts.

Les questions susmentionnées relatives à la structure financière expliquent en partie la mise en place de programmes de stabilisation des arts dans plusieurs provinces et villes au pays (voir l'annexe 3).

Le concept de la stabilisation des arts est décrit en ces termes : «...un fonds ou programme communautaire mené par le secteur privé, dont l'objectif est de stabiliser les finances et les opérations des grands organismes culturels de la communauté en offrant une assistance spécialisée selon les besoins, ainsi que d'importantes subventions de fonds de roulement, celles-ci étant liées à la réalisation par l'organisme d'objectifs financiers et opérationnels précis. »[16] Les subventions de stabilisation peuvent aussi servir à réduire les déficits accumulés.

À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral appuie (par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien) les efforts de stabilisation des arts en versant des contributions aux programmes provinciaux, régionaux ou municipaux. En mai 2001, le gouvernement fédéral a annoncé l'investissement de 63 millions de dollars répartis sur trois ans, à l'appui de projets et de programmes additionnels de stabilisation (voir le site www.pch.gc.ca pour plus de détails). Tels qu'ils sont présentement conçus, avec des subventions pour fonds de roulement, les programmes de stabilisation des arts ne semblent pas correspondre au mandat du Conseil des Arts du Canada, organisme qui attribue des subventions principalement en fonction de critères artistiques et de la qualité artistique du projet. Cependant, le rôle de ce dernier complète le financement de stabilisation offert par les autres organismes de financement.

[16] *Management Matters*, septembre 1997, p.3.

Parmi les autres programmes mis en place pour répondre aux problèmes structurels, on retrouve les fonds de dotation pour les arts. La fondation du Conseil des arts de l'Ontario administre le programme du Fonds de dotation pour les arts, qui verse un dollar pour chaque dollar recueilli, à titre de dotation, par les organismes artistiques à but non lucratif. Depuis l'introduction du programme en 1998, environ 200 organismes artistiques ont reçu 39 millions de dollars en dotations pour les arts.

Le Conseil des Arts du Canada s'intéresse vivement à la recherche de moyens d'améliorer considérablement la santé financière précaire des organismes artistiques. Le Conseil des Arts a toujours évalué les subventions de fonctionnement qu'il attribue aux organismes artistiques en fonction du mérite artistique, mais il tient aussi compte de la stabilité administrative et financière et des principes de saine gestion financière.

Actuellement, le Conseil des Arts du Canada octroie des fonds aux grands organismes des arts de la scène au terme d'un processus d'évaluation par les pairs. Ainsi, les organismes sont évalués en fonction des autres organismes participant au programme de subventions de fonctionnement dans chacune des disciplines. Dans le contexte actuel et compte tenu du présent budget de subventions, il n'est pas acquis que des modifications importantes puissent être apportés au financement versé à ces organismes, vu le nombre croissant de petites et de moyennes compagnies dynamiques qui ont également un rôle à jouer dans le secteur des arts.

À la lumière de ces facteurs de concurrence, il ressort clairement que les grands organismes des arts de la scène sont aux prises avec des obstacles considérables qui nuisent à leur croissance, voire même à leur viabilité.

3 LE CONTEXTE DE L'ANALYSE DES TENDANCES

L'analyse qui sous-tend la présente étude est basée sur deux séries complémentaires de données qui, prises ensemble, tracent un portrait détaillé de la situation des grands organismes des arts de la scène depuis trente ans. Dans la présente étude, la **définition ad hoc** suivante des grands organismes des arts de la scène a été retenue : des organismes qui ont « un budget annuel de plus de 3 millions de dollars »[17] (voir l'annexe 1 pour les données sur les subventions accordées à ces organismes).

[17] Trois millions de dollars en 1998-1999, la dernière année pour laquelle des données ont été recueillies.

- Le groupe des « **29 grands** » inclut les 29 grands organismes des arts de la scène qui disposent d'un budget de plus de 3 millions de dollars et qui reçoivent actuellement des fonds du Conseil des Arts. L'analyse des tendances dans ce groupe au cours des trente dernières années (de 1968-1969 à 1998-1999) sert de base au présent rapport. Les 29 grands organismes reçoivent 18 % du financement accordé par le Conseil des Arts. L'analyse est fondée sur des données cumulatives recueillies à intervalles de cinq ans.

- Le groupe des « **17 grands** » est un sous-groupe des 29 grands organismes des arts de la scène. Pour ce sous-groupe, des données bien plus détaillées visant la période de 1986-1987 à 1998-1999 sont analysées. Ces organismes reçoivent environ 14 % du financement accordé par le Conseil des Arts.

La combinaison d'organismes inclus dans l'analyse des deux groupes est tributaire, dans une certaine mesure, de la disponibilité des données. L'analyse est censée être représentative des grands organismes des arts de la scène, plutôt que de constituer un recensement intégral de tous ces organismes, ce qui explique le recours à une définition ad hoc.

Pour comparaison, la liste des organismes faisant partie des « 29 grands » et des « 17 grands » respectivement est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau explicatif n° 1

Liste des deux groupes de grands organismes artistiques utilisés dans le rapport	
Groupe des « 29 grands » 1968-1969 à 1998-1999	**« Groupe des 17 grands » 1986-1987 à 1998-1999**
Théâtre	
Alberta Theatre Projects	
Arts Club Theatre	
Canadian Stage	Canadian Stage
Citadel Theatre	Citadel Theatre
La Compagnie Jean Duceppe.	
Ex Machina	
Grand Theatre	
Manitoba Theatre Centre	Manitoba Theatre Centre
Shaw Festival	Shaw Festival
Stratford Festival	Stratford Festival
Theatre Calgary	
Théâtre du Nouveau Monde	
Vancouver Playhouse	

Musique	
Calgary Philharmonic	Calgary Philharmonic
Edmonton Symphony	Edmonton Symphony
Kitchener-Waterloo Symphony	
Orchestre symphonique de Montréal	Orchestre symphonique de Montréal
Orchestre symphonique de Québec	Orchestre symphonique de Québec
Toronto Symphony	Toronto Symphony
Vancouver Symphony	Vancouver Symphony
Winnipeg Symphony	Winnipeg Symphony
Danse	
Alberta Ballet	
Les Grands Ballets Canadiens	Les Grands Ballets Canadiens
Ballet national du Canada	Ballet national du Canada
Royal Winnipeg Ballet	Royal Winnipeg Ballet
Opéra	
Compagnie d'opéra canadienne	Compagnie d'opéra canadienne
Opéra de Montréal	Opéra de Montréal
Opera Ontario	
Vancouver Opera	

4 L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES TENDANCES

4.1 L'analyse des« 29 grands»

4.1.1 *Des changements aux sources de revenus*

Depuis trente ans, les sources de revenus[18]de ce groupe d'organismes ont évolué considérablement. Dans les premières années, le Conseil des Arts du Canada jouait un rôle très important dans le financement de ces organismes : le Conseil leur accordait en moyenne plus de 23 % de leur revenus. En 1998-1999 toutefois, **l'importance relative** du financement du Conseil des Arts avait diminué considérablement, et ne représentait plus qu'environ 8 % de leurs revenus.

[18] Règle générale, les moyennes ou les pourcentages servent d'indicateurs dans l'analyse puisque, au début de la période visée par l'étude, certaines des 29 compagnies n'existaient pas encore.

Tableau 2
Répartition des revenus des 29 grands organismes des arts de la scène, de 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	46,3 %	50,6 %	43,6 %	49,6 %	46,2 %	47,6 %	48,0 %
Appui du secteur privé[19]	15,0 %	12,5 %	17,3 %	18,6 %	21,0 %	22,3 %	26,5 %
Subventions du Conseil des Arts	23,2 %	19,0 %	18,1 %	13,4 %	11,4 %	9,3 %	8,4 %
Subventions provinciales	9,6 %	11,2 %	14,7 %	13,7 %	14,6 %	14,4 %	11,7 %
Subventions municipales/régionales	4,9 %	4,0 %	4,3 %	4,4 %	5,4 %	5,5 %	4,6 %

Lorsque réunis, les programmes provinciaux et municipaux représentent plus de 16 % du financement de ces organismes en 1998-1999, soit le double du financement du Conseil des Arts. Cependant, comme pour le financement du Conseil des Arts, ces sources de financement ont commencé à se tarir au début des années 1990; leur part des revenus, qui se chiffrait à 20 % en 1988-1989, a chuté à 16 % en 1998-1999.

Pour ces grands organismes, le financement du secteur privé a connu une hausse extraordinaire. Depuis deux décennies, cette source de financement a augmenté considérablement, représentant environ 27 % du revenu de ces organismes en 1998-1999, c.-à-d. plus du double des revenus provenant de ce secteur trente ans plus tôt.

Les recettes de billetterie représentent environ 48 % des revenus des grands organismes des arts de la scène, chiffre qui n'a guère changé depuis le début des années 1980. À plus long terme, il s'est essentiellement produit un renversement dans l'importance relative du financement public, par rapport à celle du financement privé. Aujourd'hui, le financement privé représente une source plus importante de revenus pour ces organismes que toutes les sources de financement public réunies.

Des variations dans ces tendances s'observent d'une discipline artistique à l'autre. Les revenus de production, par exemple, représentent un pourcentage plus élevé des revenus des compagnies de théâtre que d'autres grands organismes, tendance qui s'est d'ailleurs maintenue au fil des ans.

[19] Comprend les sources suivantes: la commandite, et les dons en espèces, de services ou de matériel; les revenus de collectes de fonds; les recettes de la vente d'articles promotionnels; les recettes du bar et du vestiaire; ainsi que les revenus d'ateliers, de locations et d'autres sources.

Par contre, le pourcentage des revenus des orchestres attribuable à la production a chuté. À maintes reprises, on a prétendu que le public qui s'intéresse à la musique orchestrale vieillit. Les orchestres sont conscients de ce problème et font des efforts pour atteindre de nouveaux et plus jeunes publics. À l'automne de l'an 2000, le Conseil des Arts du Canada a accordé environ 2,5 millions de dollars de financement additionnel aux orchestres canadiens, pour les encourager à organiser des activités de promotion auprès de groupes plus jeunes.

C'est chez les compagnies d'opéra que les revenus provenant du secteur privé représentent la part la plus élevée des revenus totaux. Le plus fort taux de croissance des revenus provenant du secteur privé se constate chez les compagnies d'opéra et de théâtre. Par contre, ce pourcentage est demeuré relativement stable pour les orchestres. La diminution la plus marquée de l'importance relative des subventions du Conseil des Arts comme source de revenus a été enregistrée chez les compagnies de théâtre.

Tableau 2a
Répartition des revenus des grandes compagnies de ballet, 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	36,1 %	45,2 %	36,0 %	45,8 %	40,2 %	44,9 %	40,5 %
Appui du secteur privé	15,1 %	11,2 %	15,0 %	16,6 %	20,8 %	19,5 %	26,2 %
Subventions du Conseil des Arts	31,2 %	31,2 %	23,7 %	20,9 %	17,7 %	14,0 %	14,5 %
Subventions provinciales	12,1 %	12,7 %	10,8 %	11,1 %	13,0 %	14,6 %	12,7 %
Subventions municipales/régionales	5,5 %	5,3 %	5,3 %	4,7 %	5,5 %	5,1 %	4,7 %

Tableau 2b
Répartition des revenus des grandes compagnies de théâtre, y compris Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	56,6 %	56,8 %	48,5 %	54,5 %	51,0 %	53,7 %	54,5 %
Appui du secteur privé	7,8 %	10,3 %	15,8 %	17,2 %	18,5 %	19,3 %	24,8 %
Subventions du Conseil des Arts	24,0 %	24,0 %	16,3 %	11,7 %	9,1 %	7,3 %	5,6 %
Subventions provinciales	6,4 %	8,9 %	14,6 %	12,5 %	15,1 %	13,8 %	10,2 %
Subventions municipales/régionales	3,8 %	3,7 %	3,7 %	3,6 %	5,2 %	5,1 %	4,1 %

Tableau 2c
Répartition des revenus des grandes compagnies de théâtre, à l'exclusion de Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	53,3 %	55,6 %	46,3 %	53,0 %	49,5 %	52,4 %	52,8 %
Appui du secteur privé	9,0 %	10,3 %	15,8 %	17,1 %	18,4 %	19,1 %	25,1 %
Subventions du Conseil des Arts	25,2 %	25,2 %	17,0 %	12,3 %	9,5 %	7,7 %	5,9 %
Subventions provinciales	6,5 %	9,2 %	15,6 %	13,3 %	15,8 %	14,5 %	10,9 %
Subventions municipales/régionales	4,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	5,7 %	5,6 %	4,5 %

Tableau 2d
Répartition des revenus des grands orchestres, de 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	37,6 %	42,1 %	40,0 %	45,6 %	45,6 %	40,4 %	43,0 %
Appui du secteur privé	22,4 %	18,7 %	19,3 %	18,3 %	21,7 %	25,8 %	25,7 %
Subventions du Conseil des Arts	19,4 %	19,4 %	18,3 %	13,9 %	12,0 %	10,3 %	9,4 %
Subventions provinciales	12,7 %	12,4 %	17,6 %	17,4 %	15,0 %	16,7 %	15,7 %
Subventions municipales/régionales	5,9 %	4,7 %	4,8 %	4,9 %	4,7 %	6,2 %	5,4 %

Tableau 2e
Répartition des revenus des grandes compagnies d'opéra, 1968-1969 à 1998-1999

REVENUS	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Revenus de production	53,6 %	52,9 %	44,0 %	46,6 %	38,8 %	46,6 %	44,0 %
Appui du secteur privé	14,1 %	8,9 %	23,0 %	25,2 %	27,3 %	27,2 %	34,1 %
Subventions du Conseil des Arts	21,7 %	21,7 %	17,1 %	10,1 %	10,8 %	8,7 %	9,8 %
Subventions provinciales	6,1 %	15,1 %	10,7 %	12,4 %	14,0 %	11,5 %	7,5 %
Subventions municipales/régionales	4,1 %	1,8 %	4,5 %	5,7 %	7,2 %	5,9 %	4,4 %

4.1.2 *Des changements dans les dépenses*

Un deuxième changement de taille s'est produit au cours de la période de trente ans visée par la présente analyse, soit la variation dans l'importance relative de certaines dépenses. Au fil des années, il y a eu un déplacement marqué des dépenses vers les activités de marketing et de collecte de fonds : en 1968-1969, 7,5 % des dépenses étaient liées au marketing mais, après trois décennies, le pourcentage a presque doublé et se chiffre aujourd'hui à 14,6 %.

Une autre variation semblable mais moins manifeste s'est produite dans les dépenses liées à la collecte de fonds. Pour recueillir des fonds, les grands organismes artistiques doivent être en mesure d'y consacrer des ressources. Cette activité à peine perceptible il y a 30 ans a augmenté graduellement en importance et représentait plus de 6 % des dépenses en 1998-1999. Étant

donné la diminution du financement public, il est inévitable que les activités de marketing et de collecte de fonds assument une importance croissante. Pourtant, les ressources consacrées à ces activités pourraient s'avérer insuffisantes et ne pas être en mesure de générer suffisamment de fonds, compte tenu de la concurrence accrue des autres activités de loisirs et des autres secteurs qui se sont lancés dans la collecte de fonds.

Tableau 3
Répartition des dépenses des 29 grands organismes des arts de la scène, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	74,6 %	79,9 %	67,3 %	68,4 %	65,9 %	66,6 %	64,7 %
Administratives	17,1 %	12. 4%	18,3 %	16,9 %	15,9 %	13,9 %	14,1 %
De marketing	7,5 %	6,9 %	12,0 %	12,7 %	14,2 %	15,0 %	14,6 %
De collecte de fonds	0,4 %	0,8 %	1,3 %	1,4 %	3,6 %	4,2 %	6,3 %

Comme pour les revenus, des variations s'observent dans les dépenses d'une discipline artistique à l'autre. Le déclin de l'importance relative des dépenses artistiques ou de production est plus prononcé chez les orchestres et les compagnies d'opéra. À l'exception des compagnies de ballet, les dépenses artistiques ou de production exprimées comme pourcentage des dépenses totales ont connu une baisse générale. Tous les organismes ont dû consacrer une part plus importante de leurs ressources financières au marketing et à la collecte de fonds. Actuellement, les grandes compagnies de théâtre consacrent le plus de fonds au marketing. Les compagnies d'opéra dépensent une plus grande part de leurs fonds à la collecte de fonds, toutes proportions gardées, et reçoivent aussi une part proportionnellement plus élevée de leur financement du secteur privé, tel que susmentionné.

Tableau 3a
Répartition des dépenses des grandes compagnies de ballet, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	74,5 %	81,7 %	70,5 %	74,9 %	73,4 %	74,4 %	72,5 %
Administratives	24,6 %	14,2 %	20,1 %	18,4 %	18,0 %	14,4 %	12,2 %
De marketing	1,8 %	3,5 %	5,3 %	3,2 %	6,2 %	8,7 %	9,7 %
De collecte de fonds	1,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	1,9 %	4,1 %

Tableau 3b
Répartition des dépenses des grandes compagnies de théâtre, y compris Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	64,7 %	76,9 %	57,4 %	58,9 %	58,5 %	58,9 %	60,4 %
Administratives	20,9 %	13,7 %	22,9 %	20,4 %	17,9 %	16,0 %	15,8 %
De marketing	14,1 %	8,0 %	17,3 %	19,5 %	19,6 %	20,2 %	17,1 %
De collecte de fonds	0,2 %	1,0 %	1,4 %	0,7 %	3,7 %	4,8 %	6,5 %

Tableau 3c
Répartition des dépenses des grandes compagnies de théâtre, à l'exclusion de Stratford, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	65,2 %	77,0 %	56,9 %	58,6 %	58,0 %	58,7 %	60,9 %
Administratives	20,7 %	14,1 %	23,4 %	21,0 %	18,2 %	16,4 %	15,2 %
De marketing	13,8 %	7,3 %	17,2 %	19,3 %	19,8 %	19,9 %	17,0 %
De collecte de fonds	0,3 %	1,0 %	1,5 %	0,7 %	3,6 %	4,9 %	6,7 %

Tableau 3d
Répartition des dépenses des grands orchestres, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	83,7 %	81,2 %	78,9 %	76,9 %	74,2 %	74,2 %	68,9 %
Administratives	10,8 %	10,6 %	10,7 %	10,8 %	10,5 %	10,9 %	11,5 %
De marketing	4,5 %	6,8 %	9,0 %	10,4 %	11,7 %	11,2 %	13,7 %
De collecte de fonds	0,3 %	0,8 %	1,6 %	2,2 %	3,5 %	4,3 %	6,5 %

Tableau 3e
Répartition des dépenses des grandes compagnies d'opéra, de 1968-1969 à 1998-1999

DÉPENSES	1968-1969	1973-1974	1978-1979	1983-1984	1988-1989	1993-1994	1998-1999
Artistiques /de production	77,2 %	85,9 %	73,8 %	73,5 %	64,3 %	66,9 %	62,6 %
Administratives	14,9 %	8,7 %	18,0 %	17,0 %	18,6 %	13,0 %	15,5 %
De marketing	3,3 %	7,6 %	5,9 %	6,2 %	11,2 %	13,8 %	12,6 %
De collecte de fonds	0,6 %	0,3 %	2,2 %	3,3 %	5,9 %	4,4 %	7,2 %

4.2 L'analyse des « 17 grands »

L'analyse des 17 grands organismes, sous-groupe des 29 grands organismes, offre un portrait plus détaillé des variations dans les sources de revenus susmentionnées, à l'intérieur des catégories plus générales du financement privé (p. ex., l'importance accrue du soutien des particuliers) et des revenus de production. Les données permettent une analyse plus poussée en termes de

dollars réels, puisque le sous-groupe compte un nombre fixe de compagnies pendant toute la durée de l'étude.

Le groupe fixe de compagnies donne un aperçu des changements « réels » dans les indicateurs financiers, ainsi que dans les autres indicateurs pendant la période visée, puisque l'identité des compagnies et leur nombre demeurent constants année après année. Ces 17 grands organismes sont les seuls grands organismes des arts de la scène recevant une aide financière du Conseil des Arts qui apparaissent de manière continue dans *l'Enquête sur les arts d'interprétation*, de Statistique Canada. Les 17 grands organismes font partie des compagnies des arts de la scène les plus importantes et les mieux connues au Canada, et la plupart d'entre eux sont également reconnus à l'échelle internationale. De plus, la plupart de ces grands organismes sont bien établis et font partie du milieu des arts de la scène au Canada depuis plusieurs décennies.

En 1998-1999, les 17 grands organismes représentaient à peine 3 % des compagnies du secteur des arts de la scène sans but lucratif[20]. Malgré sa taille limitée, le groupe représente 24 % de la fréquentation totale; 40 % de la masse salariale dans l'industrie lui est consacrée, et 39 % des revenus de production lui sont attribuables. On ne saurait trop souligner l'importance de ce groupe de compagnies en tant qu'employeur d'artistes et de personnel artistique. Le groupe pourrait d'ailleurs être qualifié d'ensemble vivant d'artistes et d'employés du secteur de la culture.

Tableau 4
Données relatives aux 17 grands organismes, exprimées en % de l'ensemble du secteur des arts de la scène, en 1998-1999

	« 17 grands »	Ensemble du secteur des arts de la scène	« 17 grands » exprimés en % du secteur
Nombre de compagnies	17	625	2,7 %
Fréquentation	3 189 308	13 319 791	23,9 %
Représentations	4 173	41 759	10,0 %
Revenus gagnés	102 146 127 $	234 565 094 $	43,6 %
Total de l'appui du public	42 013 120 $	142 454 637 $	29,4 %
Total des revenus de fonctionnement	102 825 748 $	474 134 297 $	38,6 %
Salaires et traitements	105 767 435 $	264 709 116 $	40,0 %
Total des dépenses de fonctionnement	185 405 824 $	479 049 528 $	38,7 %

[20] En 1998-1999, l'*Enquête sur les arts d'interprétation* de Statistique Canada comptait 625 compagnies, au total.

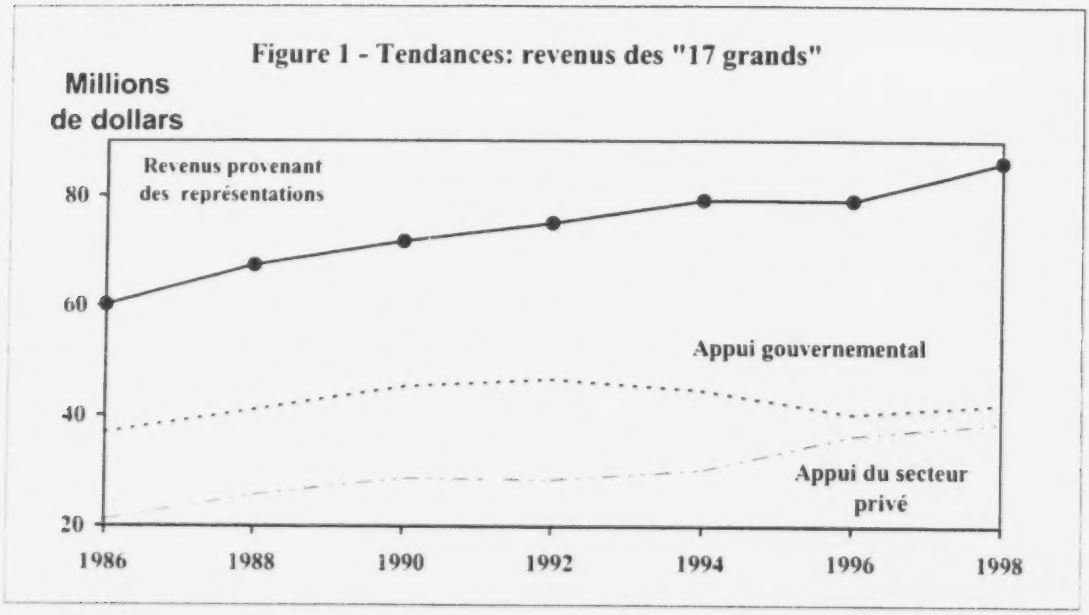
Il faudrait souligner que le Stratford Festival, l'un des 17 grands organismes, est au moins deux fois plus grand que les autres compagnies du groupe; cette compagnie représente à elle seule 8 à 9 % des revenus du secteur. Par conséquent, la compagnie a beaucoup de poids au sein du groupe des 17 grands organismes. Une part disproportionnée du taux de fréquentation est attribuable au Stratford Festival (près de 640 000 personnes en l'an 2000 ou près du cinquième de la fréquentation aux représentations des 17 grands organismes).

4.2.1 Les revenus

Depuis 11 ans, les revenus de fonctionnement ont augmenté à peine plus rapidement que le taux d'inflation, soit d'environ 47 % (par rapport à un taux d'inflation de 40 %). Ainsi, dans l'ensemble et en termes « réels » (compte tenu de l'inflation), la croissance des compagnies semble plutôt faible au cours des 11 dernières années. Pourtant, le nombre de représentations de ces compagnies a augmenté de 14 % pendant la même période. L'augmentation ne s'est pas produite sur les scènes principales ou même en tournée (deux activités dont le taux de fréquentation a effectivement chuté), mais sur les scènes secondaires et au cours des représentations dans les environs, dans la participation à des festivals, ainsi que dans des manifestations communautaires, des ateliers et d'autres types de spectacles qui sont moins coûteux, mais dont le niveau de fréquentation est moins élevé.

La figure 1 illustre le déclin du financement du secteur public et ce, dès le début des années 1990. Elle démontre aussi que les organismes ont dû trouver de nouvelles sources de revenus dans le secteur privé simplement pour compenser le taux d'inflation, maintenir leur niveau d'activités artistiques et contrebalancer la réduction des subventions gouvernementales - ce qui explique la hausse considérable des revenus provenant du secteur privé, notamment depuis 1994.

Bien que les revenus provenant des représentations aient augmenté à un rythme continu tout au long des décennies, du moins jusqu'en 1994-1995, le taux réel de fréquentation n'a pas connu une augmentation équivalente (voir l'annexe 6 pour les données réelles de fréquentation chez les « 17 grands », de 1986-1987 à 1998-1999). Les revenus provenant des prestations se sont stabilisés de 1994-1995 à 1996-1997, puis ont repris leur croissance, atteignant près de 10 % entre 1996-1997 et 1998-1999. On a dû hausser le prix des billets pour arriver à cette augmentation.



4.2.1.1 *Financement du secteur public*

En 1986-1987, le Conseil des Arts du Canada a accordé des subventions d'une valeur totale de 15 millions de dollars aux 17 grands organismes. En 1990-1991, ce total était passé à 16,3 millions de dollars. Sept ans plus tard, en 1998-1999, cette somme avait chuté à 15 millions de dollars. Ainsi, les subventions accordées par le Conseil des Arts représentent un pourcentage de plus en plus faible des revenus de ces organismes, passant d'environ 12 % en 1986-1987 à 8,2 % en 1998-1999[21].

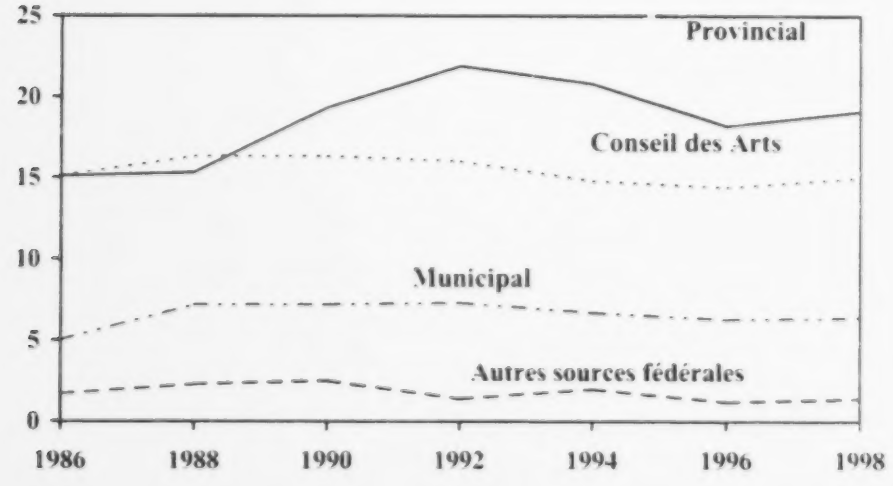
Les subventions versées par les provinces et les municipalités ont augmenté de 1986-1987 jusqu'au début des années 1990, puis ont commencé à diminuer. Bien que le niveau des subventions soit légèrement plus élevé en 1998-1999 qu'en 1986-1987, lorsqu'on tient compte de l'inflation, le financement des provinces et des municipalités est inférieur à ce qu'il était dix ans plus tôt. Dans son rapport intitulé *The Cost of Cutting* terminé en 1999, le Toronto Arts Council a documenté les effets que ces coupures dans le financement ont eues sur les organismes artistiques à Toronto : « La période de six ans comprise

[21] Il convient de noter que l'apport de 25 millions de dollars par année de fonds additionnels au Conseil des Arts a commencé en 1997-1998, accroissement d'ailleurs reflété dans les données de 1998-1999 transposées dans la figure ci-dessus.

entre 1991 et 1996 a été chaotique. Cette période a commencé pendant une profonde récession, récession qui a d'ailleurs été suivie d'une reprise lente et faible, puis d'un modeste boom économique. Tout au long de la période, l'économie du secteur artistique était désynchronisée par rapport au courant économique général. Les organismes artistiques ont connu une période de croissance pendant la première partie de la récession. Au retour de la croissance économique générale, les coupures sans précédent dans l'appui gouvernemental aux arts ont été maintenues, voire même intensifiées, annulant du coup ce qui aurait dû être une période de forte croissance culturelle. Dix années de travail intensif ont été balayées d'un seul coup. »[*Traduction*] De 1996-1997 à 1998-1999, les subventions du Conseil des Arts et le financement global des provinces ont connu une modeste croissance (bien que certaines provinces n'aient pas connu de croissance, tel qu'indiqué ci-dessus, à la figure 1).

Les subventions d'autres sources fédérales (telles que le Patrimoine canadien, les Affaires étrangères et le DRHC) ont été inégales ou ont diminué dès le début des années 1990.

Figure 2 - Tendances: financement du secteur public aux 17 grands organismes



4.2.1.2 *Financement du secteur privé*

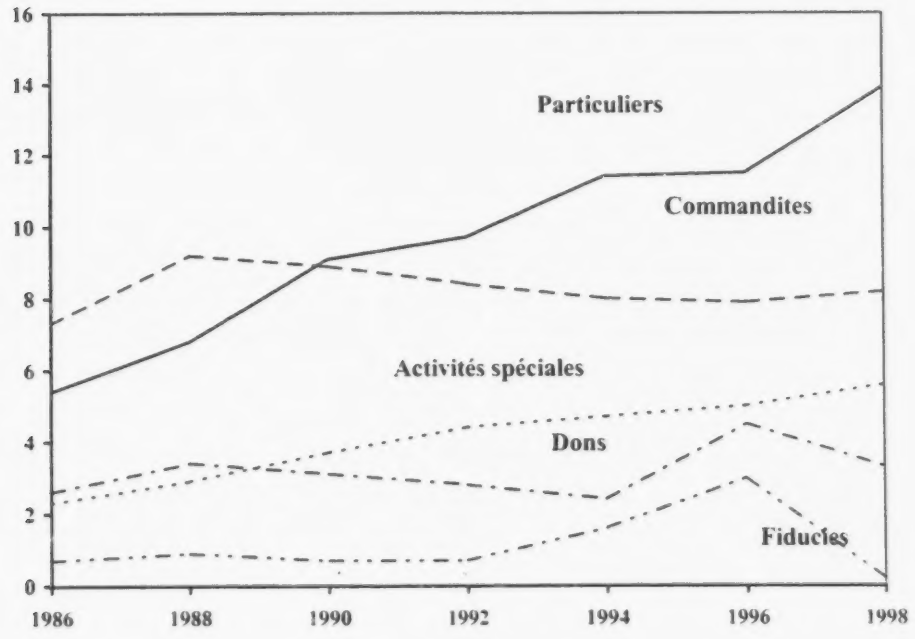
Les revenus provenant du secteur privé ont augmenté de 82 % pendant la période en question et ont constitué une source importante de croissance des revenus pour les 17 grands organismes. Le financement du secteur privé peut prendre une diversité de formes : commandites, dons d'entreprises, appui de fondations, appui de particuliers, activités spéciales, ainsi que l'établissement de fonds en fiducie, formule de plus en plus populaire auprès des entreprises. L'importance relative de ces diverses formules de financement a varié au cours des dix dernières années.

Les 17 grands organismes doivent consacrer de plus en plus de personnel et de ressources à la collecte de fonds. Ceux-ci ont consacré 4,9 millions de dollars à cette activité pendant l'exercice de 1998-1999, ce qui représente environ 15 % de l'appui total du secteur privé (c.-à-d. près de 15 cents par dollar versé par le secteur privé).

En 1986-1987, la commandite d'entreprises représentait la plus grande source d'appui financier du secteur privé à ces organismes. Cependant, en 1998-1999, le niveau global d'aide provenant de commandites d'entreprises n'avait guère progressé par rapport à 1986-1987.

Pour ces organismes, le retrait de fonds placés en fiducie ou dans des dotations est la forme de financement ayant connu le plus fort taux de croissance ces dernières années. Cette forme de financement a augmenté de plus de 360 %, passant de près de 660 000 $ à plus de 3 millions de dollars en 1996-1997, ce qui représente environ 1,8 % des revenus de fonctionnement de l'année. Les revenus des fonds en fiducie ont connu une autre chute en 1998-1999, atteignant des niveaux encore plus bas. Cependant, les revenus de ces 17 organismes sous forme de fonds en fiducie et de dotations représentaient la quasi-totalité (84 %) des revenus de ce genre dans l'ensemble du secteur des arts de la scène sans but lucratif. Cette réalité constitue une tendance qu'il ne faudrait surtout pas qualifier de positive, puisque c'est donc dire que les organismes artistiques puisent dans leurs réserves très limitées pour payer leurs frais de fonctionnement, plutôt que de les consacrer à leur croissance à long terme.

Figure 3 - Tendances: financement du secteur privé aux "17 grands" (en milliers de dollars)

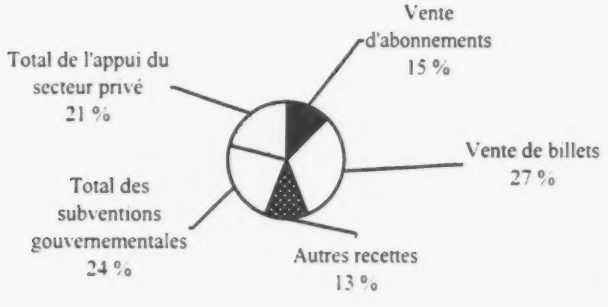


Le deuxième secteur de croissance en importance est celui de l'appui des particuliers : il a plus que doublé de 1986-1987 à 1998-1999, augmentant de 5,4 à 13,9 millions de dollars. Cet apport représente près de 8 % du revenu de ces organismes. Récemment, un certain nombre de donateurs prestigieux ont fait don de fonds aux arts, notamment Bluma Appel, le sénateur Michael Meighen, Jenny Belzberg et Yvonne Chu. Ces dernières années, le Conseil des Arts du Canada et des organismes tels la Conférence canadienne des arts ont prôné l'adoption de mesures fiscales qui encourageraient les dons individuels. En ce qui concerne les dons individuels, le fait qu'ils soient parfois rattachés à un but particulier mérite d'être souligné. Par exemple, le récent don du sénateur Michael Meighen au Stratford Festival doit être versé au fonds de dotation du festival.

En regard de toutes les sources de revenus des 17 grands organismes, il ressort que les subventions gouvernementales en représentent à peine le quart. En tant que catégorie de financement, les subventions gouvernementales n'ont connu aucune croissance et, dans bien des cas, elles ont effectivement diminué. Les consommateurs et les ventes à la billetterie, c.-à-d. les abonnements, les ventes

de billets individuels ou d'autres sources de recettes, représentent la principale source de revenus des 17 grands organismes.

Figure 4 - Répartition des revenus des "17 grands" par type, en 1998-1999



4.2.2 Les dépenses

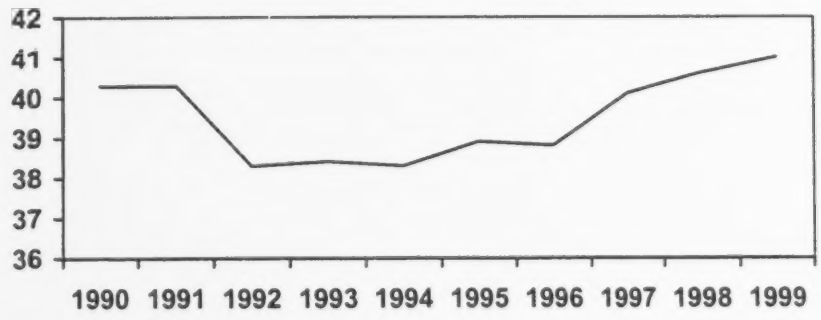
Pendant la période de onze ans s'échelonnant de 1986-1987 à 1998-1999, les dépenses de fonctionnement des 17 grands organismes ont augmenté, passant de 125 à 185 millions de dollars.

Le secteur des arts est un secteur à fort coefficient de main-d'œuvre. L'élément des dépenses de fonctionnement le plus important et qui manifeste la plus forte croissance est la rémunération; celle-ci représente 57 % des dépenses. Pendant la période de onze ans, la masse salariale a augmenté de 74 à 106 millions de dollars, ce qui constitue un taux de croissance de 43 %. Les 17 grands organismes comptent plus de 5800 employés rémunérés (environ 3900 artistes créateurs et interprètes et 1900 employés d'autres catégories), ce qui représente une hausse de 28 % par rapport aux chiffres de 1986-1987. Les artistes invités, tant du Canada que de l'étranger, représentent une autre tranche de 1600 employés. Les organismes comptent aussi sur un énorme réseau de main-d'œuvre non payée : les 3860 bénévoles.

Les coûts artistiques ou de production dépendent également de la durée de la saison que les organismes artistiques ont les « moyens » d'offrir. L'exemple des orchestres est révélateur à cet égard. Du début au milieu des années 1990, la saison moyenne (en semaines) s'est écourtée, puis elle a recommencé à s'allonger, à la suite de pressions exercées par les musiciens.

Les coûts de fonctionnement ont augmenté plus rapidement que le taux d'inflation; pendant la période, ces coûts ont augmenté de 49 %, par rapport à un taux d'inflation de 40 %[22]. Les salaires ont augmenté à un taux à peine supérieur à celui de l'inflation. De plus en plus souvent, les organismes sont tenus de solliciter des fonds du secteur privé (ce qui nécessite l'affectation de personnel et de ressources à la collecte de fonds) et d'affecter du personnel au marketing, afin de promouvoir et de vendre leurs « produits ».

Figure 5 - Durée moyenne de la saison de certains orchestres canadiens, exprimée en semaines



On a commencé à compiler les données sur les dépenses rattachées à la collecte de fonds à la saison de 1990-1991. Depuis lors, les dépenses engagées à ce titre par les 17 grands organismes ont plus que doublé, passant de 2,3 à 4,9 millions de dollars, ce qui représente 2,6 % des dépenses totales. Les dépenses de marketing ont totalisé 17,4 millions de dollars en 1998-1999, soit 9,4 % des dépenses totales. De fait, la part des dépenses totales consacrée au marketing a légèrement diminué pendant la décennie.

[22] Dans ce calcul, l'Indice des prix à la consommation sert d'indicateur général de l'inflation.

Figure 6 - Tendances : certaines dépenses des "17 grands"

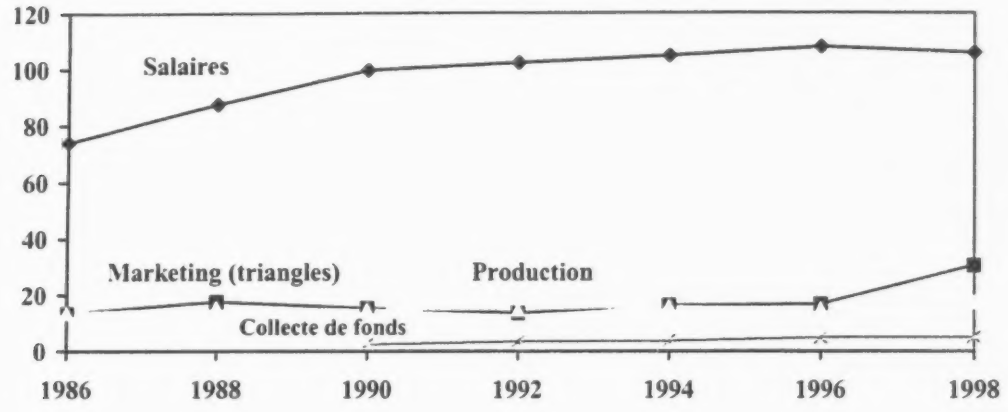
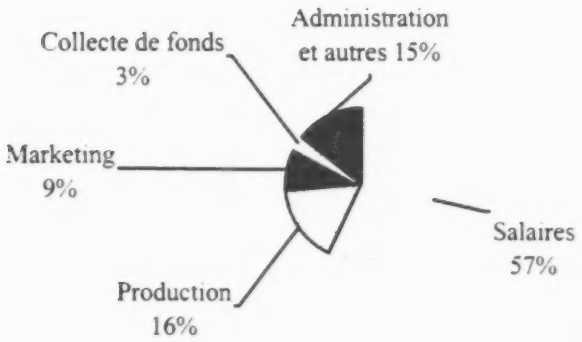


Figure 7 - Répartition des dépenses des "17 grands", par type, en 1998-1999

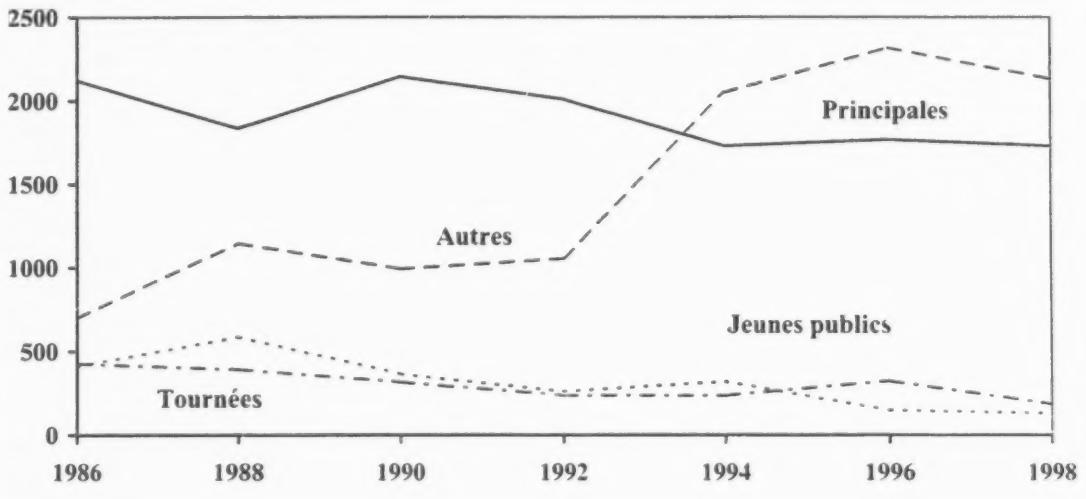


4.2.3 Les représentations

Au cours de la décennie de 1986-1987 à 1998-1999, le nombre de représentations des 17 grands organismes est passé de 3654 à 4173, c.-à-d. une

augmentation de 14 %. En 1996-1997, le total des représentations a atteint un sommet *inégalé* pendant toute la période visée, soit 4551 représentations, sommet qui a d'ailleurs été suivi d'une baisse.

Figure 8 - Tendances : représentation des "17 grands"



L'augmentation s'est produite principalement dans la catégorie « *Autres* » représentations (autres représentations dans la localité et autres représentations offertes à l'extérieur de la localité ou en tournée), catégorie qui inclut les scènes d'importance secondaire, ainsi que les représentations dans les environs et la participation aux festivals, à des manifestations communautaires et à des ateliers. Par contre, le nombre de représentations dans la localité et devant les jeunes publics a diminué, de même que la durée et la fréquence des tournées. Il y a d'ailleurs un certain parallèle entre ces tendances sur le plan des représentations et les tendances en matière de fréquentation.

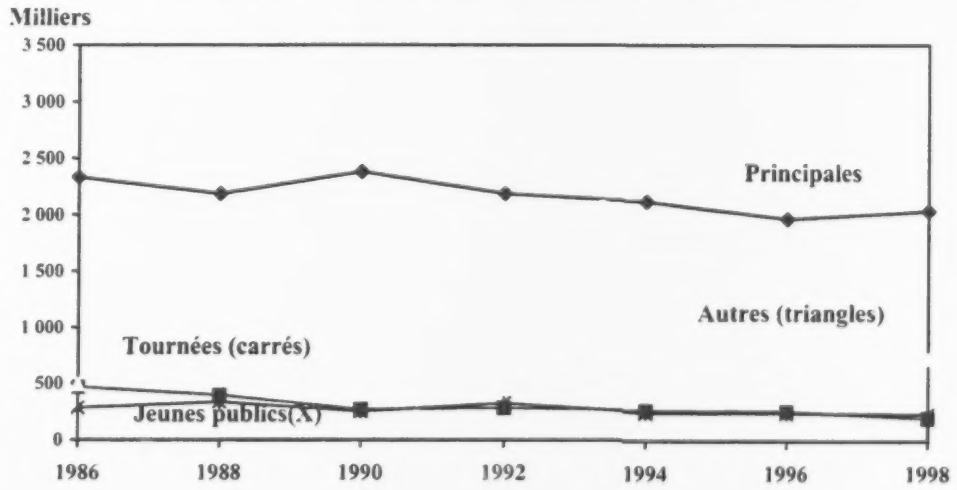
4.2.4 La fréquentation et les tendances chez les consommateurs d'art

4.2.4.1 Les tendances sur le plan de la fréquentation

Les 17 grands organismes ont vendu 3,2 millions de billets en 1998-1999 (chiffre qui inclut la fréquentation aux représentations principales et à toutes

les autres représentations). Toutefois, ce chiffre est considérablement inférieur au sommet de ventes de 4 millions de billets atteint en 1988-1989. La chute de la fréquentation aux représentations principales, pour jeunes publics et en tournée pourrait être attribuable au simple fait que les grands organismes ont réduit le nombre de représentations à la suite de coupures dans le financement public, puisque la baisse de fréquentation correspond au début de la période de restrictions gouvernementales. Pour ce qui est de la catégorie *Autres* (scènes d'importance secondaire, représentations dans les environs et participation à des festivals, à des manifestations communautaires et à des ateliers), la fréquentation a augmenté quelque peu et il y a eu une augmentation importante du nombre de représentations de ce genre, tel que susmentionné.

Figure 9
Tendances sur le plan de la fréquentation - les « 17 grands»



La tendance au changement se manifeste également dans le type de revenus gagnés par les organismes. Les revenus que les 17 grands organismes tirent des abonnements ont baissé de 2 % en 1998-1999, par rapport aux résultats obtenus 11 ans plus tôt. Par contre, la vente de billets individuels a augmenté de 110 %, peut-être à la suite de l'arrivée de Ticket Master et d'autres services du même genre. Aujourd'hui, les revenus provenant de la vente de billets individuels (58 millions de dollars) représentent plus du double des revenus produits par la vente d'abonnements (23 millions de dollars). Cette croissance

semble marquer un changement important dans le comportement des consommateurs d'art entourant l'achat de billets.

4.2.4.2 L'incidence des prix et de leur fluctuation

Vu la baisse de la fréquentation que subissent les grands organismes des arts de la scène, le rôle des prix est un facteur qui mérite un examen plus poussé : c'est-à-dire, est-ce que le prix influe ou a influé grandement sur le comportement entourant l'achat de billets?

Statistique Canada compile des données sur certains éléments associés à la culture dans le cadre du calcul de l'Indice des prix à la consommation, mais la catégorie pertinente offrant le plus de détails est celle des *spectacles*. Celle-ci inclut tous les types de prestations théâtrales, ainsi que les spectacles sportifs et les projections cinématographiques en salle de cinéma.

À partir des données servant au calcul de l'Indice des prix à la consommation, on peut isoler certaines fluctuations dans le prix relatif de diverses formes de divertissement ou de loisirs. Tel que noté dans un récent rapport de Statistique Canada visant la période de 1992 à 1998 : « D'après l'Indice des prix à la consommation, d'importantes augmentations des prix ont été enregistrées dans les catégories de la câblodiffusion (39 %), des journaux (25 %), des spectacles (22 %), des revues (21 %), des livres et de la location de vidéocassettes (16 % chacun). Le prix de l'équipement audio et vidéo a diminué pendant la même période (-11 % et -18 % respectivement). »[*Traduction*]

Bien qu'aucune donnée précise sur les organismes des arts de la scène à but non lucratif n'est recueillie aux fins du calcul de l'Indice des prix à la consommation, il est néanmoins possible d'établir une variable qui pourra être substituée aux fluctuations dans le prix moyen des billets aux représentations des grands organismes des arts de la scène et ce, en se basant sur les données de billetterie et de fréquentation[23] de ces organismes. Le calcul de cette variable substitutive révèle que, de 1992 à 1998, le prix moyen du billet a augmenté de 31 %, plaçant cet article parmi les biens et services culturels ayant connu la plus forte hausse de prix pendant la période en question. L'augmentation de 31 % dans le prix moyen d'un billet à une représentation

[23] Le total des recettes de billetterie divisé par le total de la fréquentation des 17 grands organismes. Les résultats pour les années 1992 et 1998 étaient respectivement de 19,28 $ et de 25,19 $.

d'un grand organisme tranche avec la hausse générale du taux d'inflation (l'IPC) de 8,7 % pendant la même période.

Des chercheurs ont exploré le facteur du prix et son influence sur la décision d'assister aux représentations des arts de la scène selon différentes méthodes. Parmi les questions examinées, on retrouve : le degré d'influence du prix sur le comportement des consommateurs actuels des arts; les changements dans les prix et leur incidence sur le comportement des abonnés, par rapport à celui des gens qui achètent des billets à l'unité; l'influence des prix sur les non-consommateurs, c.-à-d. les gens qui n'assistent pas actuellement aux représentations; et l'importance du prix comme facteur dans la décision des jeunes d'assister ou non à une représentation.

De nombreuses analyses d'économistes et d'autres chercheurs mesurant l'incidence des changements dans les prix sur le comportement des consommateurs de culture a permis d'établir que le public actuel est peu influencé par ces fluctuations dans les prix. En d'autres termes, malgré la hausse continue des prix, le public actuel continue d'assister aux représentations (dans des limites raisonnables). Le goût des arts est déjà cultivé et n'est pas assujetti aux changements de prix.

Certains chercheurs ont quelque peu nuancé cette conclusion. Par exemple, les prix peuvent revêtir une plus grande importance aux yeux de certains consommateurs actuels des arts : les gens dont le revenu est plus faible risquent davantage de modifier leur comportement que ceux dont le revenu est plus élevé[24]. Certains ont d'ailleurs suggéré que les organismes artistiques devraient établir leur grilles de prix en tenant compte de ces différentes composantes : une « stratégie tarifaire favorisant des maxima plus élevés et des minima plus bas : des prix plus élevés pour les places plus coûteuses, où les consommateurs sont moins sensibles aux fluctuations des prix, et des prix relativement peu élevés pour les places les moins chères, là où une légère hausse de prix peut être lourde de conséquence pour le consommateur à faible revenu. »[25] [*Traduction*]

Le coût de participation ne désigne pas uniquement le prix du billet : il faut aussi tenir compte des frais de garde d'enfants et des coûts de transport, bref de

[24] François Colbert, Caroline Beauregard et Luc Vallée. « The Importance of Ticket Prices for Theatre Patrons », *International Journal of Arts Management*, vol. 1, n°1 (automne 1998).
[25] Joanne Scheff, « Factors Influencing Subscription and Single-Ticket Purchases at Performing Arts Organizations », *International Journal of Arts Management*, vol. 1, n° 2 (hiver 1999).

toutes les dépenses liées à la sortie. L'augmentation de certaines de ces dépenses peut aussi être un facteur, bien que cet aspect de la question n'ait fait l'objet d'aucune étude.

Un autre aspect de la question qui mérite d'être exploré est l'influence des prix sur les gens qui n'assistent à aucune représentation, ou à quel point la décision de ne pas assister est basée uniquement sur le prix élevé des billets. Parmi les gens qui n'assistent jamais à une représentation, le prix du billet ne semble pas être le principal motif de leur décision. « Les participants qui assistent peu souvent à des spectacles artistiques ou qui n'ont assisté à aucun spectacle au cours des douze derniers mois ont donné les raisons suivantes : manque de temps (30 p. 100); manque d'intérêt (21 p. 100); et coût trop élevé (17 p. 100). »[26] Ainsi, le manque de temps et d'intérêt importent plus dans la décision de ne pas assister que le coût du billet. L'auteure d'une autre étude concernant l'influence du prix du billet sur les attitudes des étudiants relativement à la décision d'assister à une représentation des arts de la scène a conclu que « bien que les étudiants soient préoccupés par le coût, le principal obstacle est leur perception que les activités artistiques sont ennuyeuses. »[27] [*Traduction*]

Les recherches antérieures semblent indiquer que, malgré la hausse assez importante du prix des billets des représentations des grands organismes des arts de la scène, il est peu probable que les publics de ces représentations, sauf peut-être un petit groupe, aient modifié leur comportement uniquement en raison de cette hausse. Les changements dans la fréquentation des représentations artistiques seraient davantage liés à d'autres facteurs tels que les changements dans l'offre (un choix croissant de produits et de services culturels), certains changements socio-démographiques (tels que l'immigration et le vieillissement de la population) et la disponibilité de temps de loisirs (très peu de fluctuation dans les heures de loisirs disponibles).

Des changements se sont aussi produits dans les comportements liés à l'achat de billets (un accroissement considérable du nombre de billets individuels, et une réduction marquée du nombre d'abonnements). Les consommateurs d'art trouvent peut-être que les formules d'achat de billets ne sont pas suffisamment flexibles.

---

[26] Environics Research Group Limited. Rapport final du *Sondage sur les activités artistiques et patrimoniales*, commandé par le ministère du Patrimoine canadien, p. 6, septembre 2000.

[27] Bonita M. Kolb, « Pricing as the Key to Attracting Students to the Performing Arts », *Journal of Cultural Economics*, 21, p. 139 à 147, (1997).

4.2.4.3 La concurrence d'autres activités culturelles ou loisirs

Tel que rapporté par Statistique Canada, « L'évolution des facteurs socio-démographiques et économiques aura un effet sur la quantité de temps libre dont les Canadiens disposent. Il est certes difficile de prédire si les heures de loisirs augmenteront ou non à l'avenir, mais celles-ci n'ont définitivement pas augmenté pendant les années 1990. Puisque la plupart des activités culturelles ont lieu pendant nos heures de loisirs, ce manque de croissance est important sur le plan culturel. »[28] [*Traduction*] Pendant les années 1990, la faible augmentation des heures de loisirs a été accompagnée de l'arrivée de nombreuses nouvelles activités culturelles et de loisirs, y compris celles liées aux nouvelles technologies. Bon nombre de ces activités culturelles et de loisirs concurrentielles ont déjà été mentionnées dans le présent rapport. Parmi celles-ci, on retrouve les arts de la scène à but lucratif, les festivals, les divertissements à domicile et Internet.

La croissance de l'ensemble du secteur des arts de la scène sans but lucratif est un autre indicateur de cette concurrence. En 1986-1987, les 17 grands organismes représentaient le tiers (33 %) de la fréquentation dans ce secteur. Onze ans plus tard, en 1998-1999, ceux-ci ne représentaient plus que le quart (24 %) de la fréquentation. Pendant la même période, le nombre d'organismes participant à *l'Enquête de Statistique Canada sur les compagnies d'arts d'interprétation* a doublé, et se chiffrait à plus de 625 organismes en 1998-1999[29].

Le nombre d'organismes artistiques bénéficiant du soutien du Conseil des Arts peut aussi servir d'indicateur de la concurrence. Ce nombre a augmenté de 1200 et quelques en 1996-1997 à près de 1800 en 2000-2001, soit une augmentation de 46 %. Cette augmentation reflète l'essor des organismes artistiques dans diverses communautés (autochtones et de cultures diverses), la diversification des types d'organismes bénéficiant du soutien du Conseil des Arts (festivals, diffuseurs) et, plus généralement, l'arrivée de nouveaux organismes artistiques (compagnies de théâtre, centres d'artistes autogérés, maisons d'édition, etc.)

---

[28] Statistique Canada, *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.

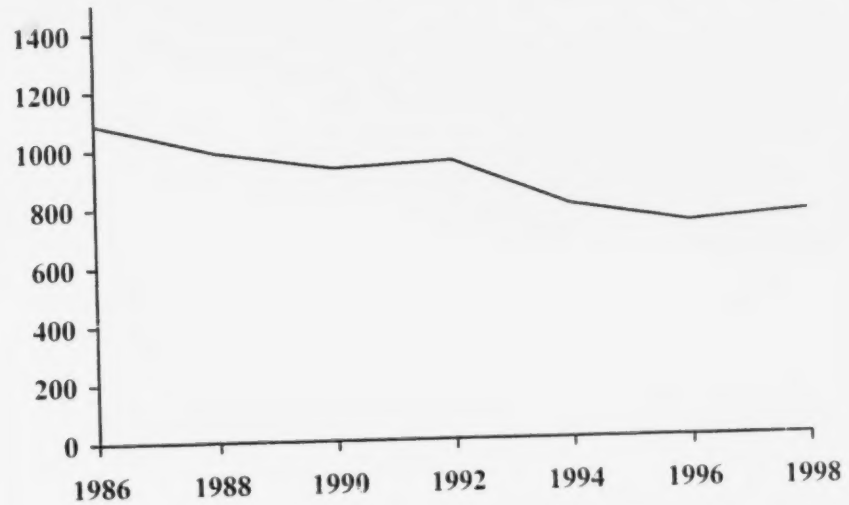
[29] Une certaine partie de l'augmentation du nombre de compagnies peut être attribuée à une amélioration de la couverture de l'Enquête, mais il y aussi eu une croissance importante du nombre de compagnies dans le secteur. Cette augmentation se manifeste également dans les données qui témoignent d'une augmentation du nombre de compagnies qui demandent et reçoivent une aide financière du Conseil des Arts.

La nécessité de poursuivre les efforts de marketing est un facteur aussi important, sinon plus dans le secteur des arts que dans les autres secteurs de l'économie, mais les dépenses de marketing de ce groupe d'organismes ont à peine augmenté pendant la décennie.

L'effet combiné de la croissance générale dans le secteur, de la faible variation dans les dépenses de marketing, de l'arrivée de produits concurrentiels sur le plan de la culture et des loisirs, ainsi que de la diminution du financement provenant du secteur public a entraîné une chute marquée de la fréquentation aux représentations de ces organismes : celle-ci a baissé de 1087 personnes par représentation en 1986-1987 à 764 personnes en 1998-1999, une réduction équivalant à près d'un tiers de la fréquentation totale.

Il est donc raisonnable de conclure que la concurrence d'autres formes de nouvelles poursuites artistiques et culturelles doit avoir eu une incidence sur la fréquentation aux représentations des grands organismes des arts de la scène, surtout lorsque l'on tient compte du fait que les heures de loisirs et le revenu disponible n'ont guère augmenté pendant les années 1990.

Figure 10 - Fréquentation moyenne par représentation - les 17 grands organismes



4.2.4.4 Les jeunes publics

De nombreuses études ont démontré que le développement des publics doit commencer tôt. Les représentations pour jeunes publics représentent environ 8 % de la fréquentation aux représentations des 17 grands organismes. Cependant, après avoir augmenté à plus de 340 000 à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le taux de fréquentation des jeunes a ensuite chuté, passant à un peu moins de 250 000 jeunes en 1998-1999, ce qui représente une baisse de 27 %. Fort probablement, cette baisse est attribuable à la réduction du financement qui s'est alors produite, puisque le nombre de représentations a diminué de plus de 40 % au cours de la même période.

4.2.4.5 La musique

Le tableau 5 ci-dessous rapporte les tendances en ce qui concerne la fréquentation de la population canadienne à diverses activités musicales de 1992 à 1998, sous forme de pourcentage des répondants ayant participé à une activité au moins une fois pendant l'année. La réduction de la participation s'est manifestée non seulement dans les secteurs de la musique classique ou symphonique et de l'opéra, mais aussi dans celui des spectacles de musique populaire et de l'écoute de disques audionumériques. Tel que souligné précédemment dans le rapport, la fréquentation aux représentations pour enfants (musique, théâtre et danse réunis) manifeste aussi une tendance à la baisse. Cette dernière tendance est très probablement attribuable aux réductions de financement, puisque plusieurs organismes d'arts de la scène ont réduit le nombre de leurs spectacles pour jeunes publics en réponse à la baisse dans le financement public qui leur a été accordé pendant la période en question.

Par contre, la fréquentation a augmenté dans le secteur des spectacles de musique chorale. De nombreux Canadiens chantent dans des chorales (puisque aucune donnée n'avait été recueillie dans l'enquête précédente effectuée en 1992, il est donc impossible d'établir si la participation à cette activité a augmenté ou diminué). La participation à la musique, à la danse et au théâtre culturels ou traditionnels a aussi augmenté; ce résultat pourrait être attribuable à la simple augmentation, en 1998, du nombre d'organismes artistiques de ce genre dans les collectivités, par rapport aux données recueillies en 1992. De plus, l'Internet sert de plus en plus souvent à télécharger de la musique (surtout

chez les jeunes), ce qui pourrait expliquer la baisse du taux d'écoute des cassettes, des disques de vinyle et des disques audionumériques.

Tableau 5 - Participation à des activités musicales, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998

	1992 % de participation	1998 % de participation	Changement net (% d'écart)
Écouter une cassette, un disque, un disque compact	80,6 %	76,8 %	-3,8 %
Utiliser l'Internet-regarder une vidéocassette, la télévision, un film ou écouter de la musique	..	5,0 %	..
Assister à un spectacle de musique populaire (1)	23,7 %	19,6 %	-4,1 %
Assister à un spectacle de musique classique ou symphonique	12,2 %	8,2 %	-4,0 %
Assister à l'opéra	4,4 %	3,0 %	-1,4 %
Assister à un spectacle de musique chorale	3,1 %	6,6 %	3,5 %
Assister à un spectacle pour enfants(2)	8,4 %	6,8 %	-1,6 %
Assister à un festival (3)	..	22,6 %	..
Assister à un spectacle culturel (4)	11,6 %	13,8 %	2,2 %
Jouer d'un instrument de musique	16,8 %	17,1 %	0,3 %
Chanter dans un chœur ou en solo	..	8,2 %	..

(1) P. ex., Musique populaire/rock, jazz, blues, folk et country et western.
(2) Inclut la musique, le théâtre ou la danse pour enfants.
(3) Inclut les festivals culturels ou artistiques tels que le Festival international du film de Toronto, le Ottawa Jazz Festival, le Edmonton Fringe Festival, et le Festival Juste pour rire.
(4) Inclut la musique, le théâtre ou la danse culturels ou traditionnels (autochtones, chinois, etc.).
Source: Statistique Canada, *Enquête sociale générale*, Supplément spécial sur la participation aux arts et à la culture, 1998

Les données sur la fréquentation des spectacles de musique symphonique, classique ou d'opéra sont conformes aux tendances dans la fréquentation notées ailleurs dans le présent rapport. Encore une fois, la tendance à la baisse dans la fréquentation des représentations musicales n'est pas uniforme dans tous les secteurs. Selon les données recueillies par Statistique Canada, par exemple, la tendance à la baisse dans la fréquentation s'observe chez les grands organismes, mais la fréquentation est à la hausse chez les petits et moyens organismes de musique. D'après une récente étude commandée par le Conseil des Arts du Canada, « L'équilibre entre les différents genres s'est totalement transformé. Les petits organismes, les artistes individuels, les musiques de fusion, musiques du monde, folk, jazz et musique des premières nations ont pris une part de marché beaucoup plus grande. Simultanément, on semble assister à une diminution de la part du marché occupée par la musique classique, les petits ensembles et les grands orchestres. »[30]

[30] Louise Poulin, *La diffusion des arts de la scène canadiens au pays et à l'étranger 1987-1997. Sommaire exécutif*, présenté au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada et au Centre national des Arts, le 24 mai 2000.

4.2.4.6 Le théâtre

Tel qu'indiqué au tableau 6 ci-dessous, la participation au théâtre (pourcentage de la population ayant assisté à une représentation de théâtre depuis un an) a chuté de 1992 à 1998. Ce résultat est conforme aux tendances qui se dégagent des données sur la fréquentation tirées de *l'Enquête de Statistique Canada sur les compagnies d'arts d'interprétation.*

Comme pour la musique classique et symphonique, la diminution de la fréquentation au théâtre n'est pas uniforme. Cependant, les tendances en théâtre ne sont pas identiques à celles en musique. Il semble que la fréquentation aux représentations des petites compagnies de théâtre a augmenté, mais cette hausse est attribuable uniquement au fait que leur nombre a augmenté considérablement depuis dix ans. La fréquentation des compagnies de théâtre de taille moyenne a diminué, tandis que le taux de fréquentation des grandes compagnies est demeuré relativement inchangé.

Le pourcentage de la population qui assiste aux spectacles de théâtre, de musique et de danse culturels ou traditionnels a augmenté, à la suite de l'augmentation du nombre d'organismes artistiques dans ces collectivités.

Tableau 6 - Participation au théâtre et aux activités connexes, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998

	1992 % de participation	1998 % de participation	Changement net (% d'écart)
Assister à une représentation théâtrale (1)	24,0 %	19,9 %	-4,1 %
Assister à un spectacle pour enfants(2)	8,4 %	6,8 %	-1,7 %
Assister à un festival (3)	..	22,6 %	..
Assister à un spectacle culturel (4)	11,6 %	13,8 %	2,2 %
Assister à un spectacle populaire en direct (5)	15,6 %	15,6 %	0,0 %
Jouer dans une pièce ou s'adonner à une forme d'activité théâtrale	..	3,4 %	..

(1) Inclut les œuvres dramatiques, le théâtre d'avant-garde, les restaurant-théâtres, et les comédies musicales.
(2) Inclut la musique, le théâtre ou la danse pour enfants.
(3) Inclut les festivals culturels ou artistiques tels que le Festival international du film de Toronto, le Ottawa Jazz Festival, le Edmonton Fringe Festival, et le Festival Juste pour rire.
(4) Inclut la musique, le théâtre ou la danse culturels ou traditionnels (autochtones, chinois, etc.).
(5) Inclut le cirque, le spectacle d'humour, et le spectacle sur glace.
Source: Statistique Canada, *Enquête sociale générale*, Supplément spécial sur la participation aux arts et à la culture, 1998.

4.2.4.7 Danse

Comme l'indique le tableau 7 ci-dessous, le pourcentage de la population qui fréquente les spectacles de danse (ballet, danse contemporaine ou autre) a augmenté de 1992 à 1998. Le pourcentage de la population qui fréquente les représentations de danse, de musique ou de théâtre culturels ou traditionnels (autochtones, chinois, etc.) est aussi à la hausse. Tel que mentionné ci-dessus, cette augmentation pourrait simplement être attribuable au fait que ces communautés comptaient plus d'organismes artistiques en 1998 qu'en 1992.

Fait significatif, 5,5 % de la population participe à des activités individuelles de danse ou de chorégraphie (puisque des données n'ont pas été recueillies à cet égard dans l'enquête antérieure, il est impossible d'établir si l'activité compte plus ou moins d'adeptes).

Tableau 7 - Participation aux activités de danse, Canadiens de 15 ans et plus, 1992 et 1998

	1992 % de participation	1998 % de participation	Changement net (% d'écart)
Assister à une représentation de danse (1)	4,9 %	6,8 %	1,9 %
Assister à un spectacle pour enfants (2)	8,4 %	6,8 %	-1,7 %
Assister à un festival (3)	..	22,6 %	..
Assister à un spectacle culturel (4)	11,6 %	13,8 %	2,2 %
Assister à un spectacle populaire en direct (5)	15,6 %	15,6 %	0,0 %
Activité de danse/chorégraphie	..	5,5 %	..

(1) Ballet, contemporaine ou autre forme de danse.
(2) Inclut la musique, le théâtre et la danse pour enfants.
(3) Inclut les festivals culturels ou artistiques tels que le Festival international du film de Toronto, le Ottawa Jazz Festival, le Edmonton Fringe Festival, le Festival Juste pour rire et le Festival Danse Canada.
(4) Inclut la musique, le théâtre ou la danse culturels ou traditionnels (autochtones, chinois, etc.).
(5) Inclut le cirque, le spectacle d'humour, et le spectacle sur glace, etc.
Source: Statistique Canada, *Enquête sociale générale*, Supplément spécial sur la participation aux arts et à la culture, 1998.

4.2.5 Des questions de déficit et de viabilité

Depuis 1986-1987, les revenus des 17 grands organismes ont augmenté à un rythme presque égal à celui de leurs dépenses et les deux ont augmenté à peine plus rapidement que le taux d'inflation. En termes financiers, cela signifie qu'il y a eu très peu de croissance réelle (du moins pour le groupe dans son ensemble, bien que certains organismes qui en font partie aient pu connaître une croissance plus rapide que d'autres)[31]. Si ces organismes affichaient déjà un déficit cumulatif au début de la décennie, il est fort probable qu'ils seront

[31] La tendance peut différer pour les organismes individuels.

encore en situation déficitaire, puisque les revenus du groupe n'ont pas progressé plus rapidement que ses dépenses.

La baisse de l'appui financier provenant du secteur public, la récession, la concurrence accrue des autres activités culturelles et de loisirs, et la concurrence pour l'obtention de l'appui financier de la part du secteur privé sont autant de facteurs importants qui ont contribué à la santé financière souvent précaire de ces grands organismes.

À la fin de l'année financière 1998-1999, les 17 grands organismes affichaient un déficit cumulatif de plus de 10 millions de dollars. Le déficit le plus élevé a été enregistré en 1992-1993 (le déficit cumulatif se chiffrait alors à près de 19 millions de dollars). En 1998-1999, le déficit cumulatif a descendu à son plus bas niveau depuis 1990-1991, peut-être à la suite de la mise en œuvre du financement de stabilisation, dont les effets commençaient à se faire sentir.

Le déficit cumulatif varie beaucoup d'un organisme à l'autre et certains d'entre eux n'affichent peut-être aucun déficit. Les organismes qui rapportent des profits sont certainement plus en mesure de tenir le coup, de croître et même d'atteindre un certain degré de stabilité pendant cette période de défis sans précédent. Le contexte économique et social change rapidement et la communauté des arts doit avoir les moyens d'évoluer au même rythme.

Le tableau 8 ci-dessous indique les déficits annuels et cumulatifs des 29 grands organismes (dans lesquels sont inclus les 17 grands organismes) en 1998-1999.

Tableau 8
Surplus (déficits) annuels et cumulatifs des « 29 grands », 1998-1999

	Surplus (déficit) cumulatif 1998-1999	Surplus (déficit) annuel 1998-1999	Total des revenus, 1998-1999	Surplus (déficit) cumulatif exprimé en % du total des revenus
Alberta Theatre Projects	-516 000	-417 000	2 865 000	-18,0 %
Arts Club Theatre Society	371 000	109 000	5 652 000	6,6 %
The Canadian Stage Company	-867 000	2 000	6 694 000	-13,0 %
The Citadel Theatre[32]	3 562 000	-410 000	5 430 000	65,6 %
Compagnie Jean Duceppe	108 000	-215 000	3 305 000	3,3 %
Ex Machina	-488 000	-584 000	4 862 000	10,0 %
Grand Theatre	-1 092 000	-447 000	3 440 000	-31,7 %
Manitoba Theatre Centre	0	104 000	4 960 000	0 %
Shaw Festival Theatre Foundation	461 000	1 322 000	16 672 000	2,8 %
Stratford Shakespearean Festival	1 599 000	3 352 000	37 568 000	4,3 %
Théâtre du Nouveau Monde	-209 000	522 000	5 447 000	-3,8 %
Theatre Calgary	682 000	306 000	3 732 000	18,3 %
Vancouver Playhouse	291 000	-69 000	4 774 000	6,1 %
Calgary Philharmonic Society	257 000	-196 000	6 898 000	3,7 %
Edmonton Symphony Society	46 000	10 000	6 905 000	0,7 %
Kitchener-Waterloo Symphony	-734 000	-263 000	3 447 000	-21,3 %
Orchestre symphonique de Montréal	-6 056 000	-1 269 000	15 602 000	-38,8 %
Orchestre symphonique de Québec	-745 000	-243 000	4 235 000	-17,6 %
The Toronto Symphony	-2 628 000	-1 279 000	15 468 000	-17,0 %
Vancouver Symphony Society	-132 000	7 000	9 934 000	-1,3 %
Winnipeg Symphony Orchestra	-1 207 000	-654 000	5 681 000	-21,2 %
Alberta Ballet	0	5 000	4 436 000	0 %
Les Grands Ballets Canadiens	0	-12 000	6 719 000	0 %
Ballet national du Canada	-3 839 000	-1 034 000	15 030 000	-25,5 %
Royal Winnipeg Ballet	-22 000	42 000	6 217 000	-0,4 %
Compagnie d'opéra canadienne	-1 194 000	63 000	15 129 000	-7,9 %
Opéra de Montréal	1 576 000	-79 000	7 705 000	20,5 %
Opera Ontario	-146 000	-111 000	3 278 000	4,5 %
Vancouver Opera Association	-526 000	-44 000	5 338 000	-9,9 %

Des subventions pour réduire les déficits ont été accordées au fil des ans par l'entremise de divers programmes ou sous forme d'aide non renouvelable. Par exemple, en 1987-1988, un total de 5,7 millions de dollars a été versé aux 17 grands organismes. Les sommes versées les années ultérieures ont été dérisoires ou modestes mais, à partir de 1996-1997, elles ont augmenté à 2,8 millions de dollars à cause, peut-être, de l'arrivée des programmes de stabilisation des arts. En 1998-1999, l'aide accordée à ce chapitre s'élevait à 2,4 millions de dollars.

[32] Le surplus cumulatif inclut le surplus, ainsi que les fonds en fiducie du théâtre.

5. CONCLUSIONS

Les plus grands organismes des arts de la scène au Canada, véritables organismes vedettes, ont contribué énormément à l'essor des arts dans notre pays. Les plus importants de ces organismes figuraient parmi les organismes ayant bénéficié de subventions en 1957, première année d'existence du Conseil des Arts du Canada. Cette année-là, un grand total de seulement 30 organismes artistiques, toutes disciplines réunies, avaient bénéficié de subventions.

Aujourd'hui, ces 29 grands organismes sont reconnus à l'échelle nationale et internationale et font partie intégrale des collectivités dans lesquelles ils sont établis (d'ailleurs, bon nombre de ces organismes portent le nom de leurs collectivités respectives et font partie de l'image de celles-ci aux yeux des gens d'ailleurs).

L'analyse ci-dessus a mis en lumière les nombreux défis que les grands organismes des arts de la scène doivent relever, notamment la réduction du financement public, le plafonnement du financement du secteur privé et la chute du taux de fréquentation. L'état de santé financière de ces organismes est précaire et la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de modifier radicalement leur fonctionnement, compte tenu de leurs structures de coûts qui comprennent un nombre élevé de coûts fixes. Les organismes des arts de la scène ne peuvent réussir que lorsqu'ils combinent avec efficacité l'administration rigoureuse et l'excellence sur le plan de la qualité artistique. Ces deux éléments sont essentiels au succès et à la viabilité de ces organismes et, de l'avis de certains, ils sont déjà en place. Pourtant, si rien ne change, ces organismes seront confrontés à une crise.

Si les grands organismes des arts de la scène n'obtiennent pas de financement additionnel, les scénarios suivants pourraient se produire :

- Il y aurait une perte d'emplois dans les secteur du personnel artistique et technique.

- La capacité de créer de nouvelles œuvres et, plus particulièrement, des œuvres de grande envergure, serait réduite.

- La capacité de contribuer à l'éducation dans les écoles et auprès du public dans d'autres collectivités serait également réduite.

- La qualité de vie des collectivités se dégraderait.

- Les collectivités auraient plus de difficulté à attirer des gens créatifs et à convaincre ceux-ci de s'y établir.

Pour assurer la viabilité financière à long terme de ces organismes, il faut apporter des changements à plusieurs égards. Il faut d'abord assurer un apport important de fonds publics à long terme, pour changer le sort de ces organismes et leur permettre d'investir dans des productions artistiques de qualité supérieure. Actuellement, les grands organismes des arts de la scène bénéficient presque tous de subventions pluriannuelles (subventions de trois ans). Cependant, à la suite d'une période de quelques années de financement insuffisant en raison de coupures aux conseils des arts et aux autres organismes de financement des arts, ces grands organismes ont besoin d'une solide aide financière qui augmentera à l'avenir.

La viabilité financière à long terme exige aussi la création d'incitatifs additionnels aux entreprises de toutes tailles, afin d'encourager celles-ci à appuyer financièrement les arts, ce qui consolidera les liens qui les unissent aux collectivités dans lesquelles elles sont établies. Les organismes artistiques ont aussi besoin de ressources pour trouver des moyens efficaces de recueillir des fonds.

Il faut aussi soulever un troisième facteur important qui influencera la stabilité financière à long terme de ces organismes, soit la baisse de fréquentation des arts de la scène. En 1998-1999, les organismes avaient enfin réussi à stabiliser leurs recettes de billetterie en augmentant le prix des billets mais, à l'aide des ressources additionnelles, elles doivent aussi trouver des moyens d'attirer de nouveaux publics de jeunes et de membres des communautés des cultures diverses au Canada, communautés d'ailleurs en plein essor, tout en fidélisant leurs publics actuels. Le marketing, la promotion de la diffusion et l'amélioration des salles semblent les voies les plus prometteuses dans le contexte actuel, mais toutes ces mesures exigent l'apport de fonds nouveaux pour être mises en œuvre.

BIBLIOGRAPHIE

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Tendances sociales au Canada*, n° de cat. 10H0052.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Dépenses publiques au titre de la culture 1998-99*, 2000.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *La culture canadienne en perspective : Aperçu statistique*, décembre 2000.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur les arts d'interprétation, 1998-1999*, 2001.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Patterns in Culture Consumption and Participation*, décembre 2000.

CANADA. STATISTIQUE CANADA. *Série « Le pays » Édition complète*, Recensement de 1996, (CD-ROM), 93F0020XCB96004.

COLBERT, François, Caroline BEAUREGARD et Luc VALLÉE. « The Importance of Ticket Prices for Theatre Patrons », *International Journal of Arts Management*, vol. 1, n°1, (automne 1998).

COMMONWEALTH DE L'AUSTRALIE, *Securing the Future*, Major Performing Arts Inquiry Discussion Paper, juillet 1999.

CONSEIL DES ARTS DU CANADA. DIVISION DES AFFAIRES PUBLIQUES, DE LA RECHERCHE ET DES COMMUNICATIONS. *Compagnies des arts de la scène subventionnées par le Conseil des Arts du Canada : Évolution des publics sur dix ans*, Secteur des arts – Profil n° 3, juin 1999.

CONSEIL DES ARTS DU CANADA. DIVISION DES AFFAIRES PUBLIQUES, DE LA RECHERCHE ET DES COMMUNICATIONS. *Un groupe de travail du Conseil des Arts du Canada demande que le régime fiscal soit « plus juste » pour les arts*, communiqué, le 16 février 1996.

CONSEIL POUR LE MONDE DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, *Business Support of the Arts*, 1997.

DECIMA RESEARCH. LES CONSULTANTS CULTUR'INC. *Profil des Canadiens consommateurs d'art*, mai 1992.

ENVIRONICS RESEARCH GROUP. *Sondage sur la participation aux activités artistiques et patrimoniales*, préparé pour le ministère du Patrimoine canadien, septembre 2000.

KOLB, Bonita, M. « Pricing as the Key to Attracting Students to the Performing Arts », *Journal of Cultural Economics*, vol. 21, p. 139-146, (1997).

MOORE, Jeanne. « Poverty and Access to the Arts : Inequalities in Arts Attendance », *Cultural Trends*, n° 31, (1998).

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS. *Effects of Arts Education on Participation in the Arts*, Rapport n° 36 du National Endowment for the Arts Research Division, 1996.

POULIN, Louise. *La diffusion des arts de la scène canadiens au pays et à l'étranger 1987-1997*, présenté au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au Centre national des Arts, mai 2000.

SCHEFF, J. « Factors Influencing Subscription and Single-Ticket Purchases at Performing Arts Organizations », *International Journal of Arts Management*, vol. 1, n° 4, (hiver 1999).

TORONTO ARTS COUNCIL. *The Cost of Cutting. A Report on Financial Trends in Toronto's Non-Profit Arts and Culture Community from 1991 to 1996*, janvier 1999.

UNIVERSITY OF WATERLOO CENTRE FOR CULTURAL MANAGEMENT. *Management Matters*, numéro hors série consacré à la spécialisation dans les arts, (septembre 1997).

Annexe – Tableau 1

Le Conseil des Arts du Canada, subventions de fonctionnement aux "29 grands" et aux "17 grands" organismes des arts de la scène, 2000-2001

Organismes	*2000-2001*
Compagnies de danse	**4 285 000 $**
Alberta Ballet	300 000 $
Les Grands Ballets Canadiens	990 000 $
Ballet national du Canada	2 050 000 $
The Royal Winnipeg Ballet	945 000 $
Compagnies d'opéra(1)	**3 045 000 $**
Compagnie d'opéra canadienne	1 515 000 $
L'Opera de Montreal	675 000 $
Opera Ontario	290 000 $
Vancouver Opera Association	565 000 $
Orchestres	**7 710 000 $**
Calgary Philharmonic Orchestra	667 000 $
Edmonton Symphony Society	695 000 $
Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra	398 000 $
Orchestre symphonique de Montréal	1 590 000 $
Orchestre symphonique de Québec	652 000 $
Toronto Symphony	1 690 000$
Vancouver Symphony	1 120 500 $
Winnipeg Symphony Orchestra Inc.	897 500 $
Compagnies de théâtre	**4 189 000 $**
Alberta Theatre Projects	253 000 $
Arts Club Theatre	250 000 $
Canadian Stage Company	433 000 $
Ex Machina	175 000 $
La Compagnie Jean Duceppe	225 000 $
Manitoba Theatre Centre	315 000 $
Shaw Festival	450 000 $
Stratford Festival	710 000 $
The Citadel Theatre	281 000 $
The Grand Theatre	170 000 $
The Vancouver Playhouse	305 000 $
Theatre Calgary	90 000 $
Théâtre du Nouveau Monde	532 000 $
Total du financement aux "29 grands"	**19 229 000 $**
Total du financement aux "17 grands"	**15 676 000 $**
Total du financement du Conseil des Arts	**105 051 989 $**
Financement aux "29 grands" exprimé en % du financement total du Conseil des Arts	**18,3 %**
Financement aux "17 grands" exprimé en % du financement total du Conseil des Arts	**14,9 %**

(1) Il est à noter que les quatre compagnies d'opéra qui font partie du groupe des 29 grands organismes (la Compagnie d'opéra canadienne, l'Opéra de Montréal, l'Opera Ontario et la Vancouver Opera Association) n'ont pas reçu leur subvention de fonctionnement habituelle pendant l'année financière 2000-2001, puisque la distribution de la subvention due à la fin de l'année financière 2000-2001 a été retardée jusqu'au début de l'année financière 2001-2002. Par conséquent, le montant affiché représente la subvention accordée en 2001-2002. Ce changement est lié à la création d'un fonds d'opéra du Canada.

Annexe - Tableau 2(a)
Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grands orchestres, 1991-1992 à 2000-2001

	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998(1)	1998-1999	1999-2000	2000-2001
Calgary Philharmonic Orchestra	536 500 $	520 000 $	494 000 $	494 000 $	485 000 $	446 500 $	535 800 $	446 500 $	460 000 $	667 000 $
Edmonton Symphony Society	425 000 $	445 000 $	422 750 $	422 750 $	440 000 $	462 000 $	554 400 $	480 000 $	480 000 $	695 000 $
Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra	250 000 $	250 000 $	237 500 $	237 500 $	237 500 $	226 000 $	271 200 $	230 000 $	245 000 $	398 000 $
Orchestre symphonique de Montréal	1 500 000 $	1 500 000 $	1 425 000 $	1 425 000 $	1 395 000 $	1 335 000 $	1 602 080 $	1 335 000 $	1 335 000 $	1 590 000 $
Orchestre symphonique de Québec	520 000 $	520 000 $	494 000 $	494 000 $	490 000 $	465 500 $	558 600 $	465 500 $	465 500 $	652 000 $
Toronto Symphony Orchestra	1 500 000 $	1 500 000 $	1 425 000 $	1 425 000 $	1 395 000 $	1 374 500 $	1 649 400$	1 475 000 $	1 475 000 $	1 690 000 $
Vancouver Symphony	955 000 $	955 000 $	907 250 $	907 250 $	890 000 $	845 500 $	1 014 600 $	905 500 $	905 500 $	1 120 500 $
Winnipeg Symphony Orchestra	680 000 $	710 000 $	671 000 $	671 000 $	650 000 $	650 000 $	780 000 $	682 500 $	682 500 $	897 500 $
FINANCEMENT TOTAL AUX GRANDS ORCHESTRES PENDANT LA DECENNIE	*6 366 500 $*	*6 400 000 $*	*6 076 500 $*	*6 076 500 $*	*5 982 500 $*	*5 505 000 $*	*6 966 080 $*	*6 020 000 $*	*6 048 500 $*	*7 710 000 $*

(1) Il est à noter que, au cours de la première année pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu une somme additionnelle de 25 millions de dollars par année, les bénéficiaires de subventions de fonctionnement ont reçu automatiquement un supplément non renouvelable equivalent à 20 % de leur subvention. Le supplément est inclus dans la subvention de 1997-1998.

Annexe - Tableau 2(b)
Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grandes compagnies de théâtre, 1991-1992 à 2000-2001

	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998(1)	1998-1999	1999-2000	2000-2001
Alberta Theatre Projects	250 000 $	250 000 $	237 500 $	237 500 $	237 500 $	237 500 $	289 200 $	253 000 $	253 000 $	253 000 $
Arts Club Theatre	250 000 $	250 000 $	237 500 $	237 500 $	237 500 $	237 500 $	286 800 $	239 000 $	250 000 $	250 000 $
Canadian Stage Company	440 000 $	440 000 $	410 000 $	420 000 $	420 000 $	420 000 $	519 600 $	433 000 $	433 000 $	433 000 $
Ex Machina	0 $	0 $	0 $	23 000 $	23 000 $	48 000 $	90 000 $	175 000 $	175 000 $	175 000 $
La Compagnie Jean Duceppe	190 000 $	190 000 $	180 500 $	200 000 $	200 000 $	200 000 $	246 000 $	225 000 $	225 000 $	225 000 $
Manitoba Theatre Centre	350 000 $	350 000 $	315 000 $	315 000 $	315 000 $	315 000 $	378 000 $	315 000 $	315 000 $	315 000 $
Shaw Festival	450 000 $	450 000 $	427 500 $	427 500 $	427 500 $	427 500 $	513 000 $	450 000 $	450 000 $	450 000 $
Stratford Festival	830 000 $	830 000 $	788 500 $	788 500 $	788 500 $	788 500 $	852 000 $	710 000 $	710 000 $	710 000 $
The Citadel Theatre	375 000 $	375 000 $	356 000 $	356 000 $	356 000 $	356 000 $	375 600 $	281 000 $	281 000 $	281 000 $
The Grand Theatre	225 000 $	225 000 $	205 000$	215 000 $	215 000 $	215 000 $	225 600 $	188 000 $	188 000 $	170 000 $
The Vancouver Playhouse	340 000 $	340 000 $	323 000 $	323 000 $	323 000 $	323 000 $	349 200 $	305 000 $	305 000 $	305 000 $
Theatre Calgary	200 000 $	175 000 $	166 000 $	166 000 $	166 000 $	166 000 $	148 800 $	115 000 $	103 500 $	90 000 $
Théâtre du Nouveau Monde	560 000 $	560 000 $	532 000 $	532 000 $	532 000 $	541 000 $	638 400 $	532 000 $	532 000 $	532 000 $
TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX GRANDES COMPAGNIES DE THÉÂTRE PENDANT LA DÉCENNIE :	4 460 000 $	4 435 221 $	4 178 500 $	4 241 000 $	4 241 000 $	4 275 000 $	4 912 200 $	4 228 130 $	4 241 500 $	4 189 000 $

(1) Il est à noter que, au cours de la première année pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu une somme additionnelle de 25 millions de dollars par année, les bénéficiaires de subventions de fonctionnement ont reçu automatiquement un supplément non renouvelable équivalent à 20 % de leur subvention. Le supplément est inclus dans la subvention de 1997-1998.

Tableau 2(c)
Subventions du Conseil des Arts aux grandes compagnies de danse, 1991-1992 à 2000-2001

	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998(1)	1998-1999	1999-2000	2000-2001
Alberta Ballet Company	130 000 $	130 000 $	100 000 $	70 000 $	50 000 $	50 000 $	60 000 $	300 000 $	300 000 $	300 000 $
Les Grands Ballets Canadiens	1 005 000 $	1 043 000 $	990 000 $	990 000 $	990 000 $	990 000 $	1 158 000 $	990 000 $	967 000 $	990 000 $
Ballet national du Canada	1 918 893 $	2 145 000 $	2 030 000 $	2 030 000 $	2 030 000 $	2 000 000 $	2 400 000 $	2 050 000 $	2 050 000 $	2 050 000 $
The Royal Winnipeg Ballet	1 005 000 $	1 043 000 $	970 000 $	970 000 $	970 000 $	970 000 $	1 164 000 $	883 000 $	945 000 $	945 000 $
TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX GRANDES COMPAGNIES DE DANSE PENDANT LA DÉCENNIE :	4 058 893 $	4 361 000 $	4 090 000 $	4 060 000 $	4 040 000 $	4 010 000 $	4 812 000 $	4 223 000 $	4 262 000 $	4 285 000 $

(1) Il est à noter que, au cours de la première année pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu une somme additionnelle de 25 millions de dollars par année, les bénéficiaires de subventions de fonctionnement ont reçu automatiquement un supplément non renouvelable équivalent à 20 % de leur subvention. Le supplément est inclus dans la subvention de 1997-1998.

Tableau 2(d)
Subventions de fonctionnement du Conseil des Arts aux grandes compagnies d'opéra, 1991-1992 à 2000-2001

	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998(1)	1998-1999	1999-2000	2000-2001
Compagnie d'opéra canadienne	1 650 000 $	1 567 500 $	1 567 500 $	1 410 000 $	1 410 000 $	1 692 000 $	1 410 000 $	1 515 000 $	1 515 000 $	1 515 000 $
L'Opéra de Montréal	860 000 $	817 000 $	817 000 $	734 000 $	694 000 $	832 800 $	694 000 $	694 000	694 000 $	675 000 $
Opera Ontario	0 $	0 $	0 $	0 $	113 500 $	136 200 $	113 500 $	297 500 $	297 500 $	290 000 $
Vancouver Opera Association	510 000 $	484 500 $	484 500 $	530 000 $	530 000 $	636 000 $	530 000 $	565 000 $	565 000 $	565 000 $
TOTAL DU FINANCEMENT AUX GRANDES COMPAGNIES D'OPÉRA PENDANT LA DÉCENNIE :	3 020 000 $	2 869 000 $	2 869 000 $	2 674 000 $	2 747 500 $	3 297 000 $	2 747 500 $	3 071 500 $	3 071 500 $	3 045 000 $

(1) Il est à noter que, au cours de la première année pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu une somme additionnelle de 25 millions de dollars par année, les bénéficiaires de subventions de fonctionnement ont reçu automatiquement un supplément non renouvelable équivalent à 20 % de leur subvention. Le supplément est inclus dans la subvention de 1997-1998

Tableau 2(e)
Total des subventions du Conseil des Arts, nombre d'organismes artistiques et d'artistes appuyés, de 1991-1992 à 2000-2001

	Total des subventions du Conseil des Arts	Total des subventions de fonctionnement aux "29 grands"(1)	Nombre d'organismes artistiques appuyés(2)(3)	Nombre d'artistes appuyés(4)
1991-1992	87 836 000 $	17 905 393 $	1 006	1 209
1992-1993	89 047 000 $	18 065 000 $	987	1 202
1993-1994	81 200 000 $	17 214 000 $	964	1 157
1994-1995	80 891 000 $	17 051 500 $	986	1 158
1995-1996	78 174 000 $	17 011 000 $	1 017	1 105
1996-1997	78 534 000 $	17 387 000 $	1 221	1 246
1997-1998(1)	93 644 000 $	19 437 780 $	1 294	1 498
1998-1999	103 998 000 $	17 535 500 $	1 580	1 834
1999-2000	103 008 000 $	17 602 500 $	1 711	1 943
2000-2001	105 052 000 $	19 229 000 $	1 784	2 105

(1) Il est à noter que, au cours de la première année pendant laquelle le Conseil des Arts a reçu une somme additionnelle de 25 millions de dollars par année, les bénéficiaires de subventions de fonctionnement ont reçu automatiquement un supplément non renouvelable équivalent à 20 % de leur subvention. Le supplément est inclus dans la subvention de 1997-1998.
(2) Nombre d'organismes artistiques ayant reçu une subvention ou plus.
(3) À l'exclusion des organismes d'accueil participant au Programme des rencontres littéraires.
(4) Nombre d'artistes ayant reçu une subvention ou plus.

Annexe 3 : Programmes de stabilisation des arts et du patrimoine au Canada

TITRE DU PROGRAMME	*DATE DU DÉBUT*	*BÉNÉFICIAIRES VISÉS*	*BÉNÉFICIAIRES ACTUELS*	*FINANCEMENT FÉDÉRAL*	*FINANCEMENT TOTAL*
Vancouver Arts Stabilization Team	1995	Grands organismes des arts de la scène et de mise en valeur du patrimoine à Vancouver	Jusqu'à date, 8 bénéficiaires	1 million de dollars en cinq ans	7,5 millions de dollars provenant des trois paliers gouvernementaux et du secteur privé
Alberta Performing Arts Stabilization Fund	1995	Reservé aux organismes des arts de la scène en Alberta	11 grands organismes 42 petits organismes	1 million de dollars en cinq ans	9,2 millions de dollars provenant des trois paliers gouvernementaux et du secteur privé
Foundation for Heritage and the Arts (Nouvelle-Écosse)	Lancé à l'automne 2000	Organismes artistiques et de mise en valeur du patrimoine en N.-É.	16 à 20 organismes culturels	Un maximum de 650 000 $ en cinq ans	Un total de 3,5 millions de dollars provenant du gouvernement et du secteur privé sera versé au fonds en cinq ans
Bay Area Arts and Heritage Stabilization Program	À communiquer	Organismes artistiques et de mise en valeur du patrimoine dans la région de Hamilton-Wentworth et de Burlington		Un maximum de 670 000 $ en cinq ans	
Arts Stabilization Manitoba	À communiquer	Organismes artistiques et de mise en valeur du patrimoine au Manitoba		Un maximum d'un million de dollars en cinq ans	En septembre 2000, le gouvernement du Manitoba a consacré 1 million de dollars au programme
Saskatchewan Arts Stabilization Program	À communiquer	Organismes artistiques et de mise en valeur du patrimoine en Saskatchewan		Un maximum de 500 000 $ en cinq ans	En decembre 2000, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu'il consacrera 500 000 $ au programme, pendant 4 ans
Le fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture du Québec	1998				Le gouvernement du Québec a accordé 19 millions de dollars au fonds. Jusqu'à présent, le fonds n'a pas sollicité de financement du gouvernement fédéral ou du secteur privé

Des études sur la faisabilité de programmes de stabilisation ont été menées au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, et à Toronto, et l'on explore actuellement diverses possibilités.

ANNEXE 4

COMPARAISON DE LA DURÉE DE LA SAISON DE CERTAINS ORCHESTRES CANADIENS (EN SEMAINES) PENDANT UNE DÉCENNIE

	1990	*1991*	*1992*	*1993*	*1994*	*1995*	*1996*	*1997*	*1998*	*1999*
Calgary Philharmonic	42	42	38	40	40	40	40	40	41	41
Edmonton Symphony	39	39	39	39	39	39	37	39	39	40
Kitchener-Waterloo Symphony	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Orchestre symphonique de Montréal	46	46,5	44,5	43	42	46	46	46	46	46
Orchestre symphonique de Québec	30	30	31	31	31	31	31	39	39	39
Toronto Symphony	48	50	42	42	42	42	42	43	44	44
Vancouver Symphony	43	41	38	38	38	39	40	40	40	42
Winnipeg Symphony	36	36	36	36	36	36	36	36	38	38
Moyenne	40,3	40,3	38,3	38,4	38,3	38,9	38,8	40,1	40,6	41,0

ANNEXE 5
COMPARAISON DU SALAIRE MINIMUM HEBDOMADAIRE VERSÉ PAR CERTAINS ORCHESTRES CANADIENS AUX MUSICIENS CONTRACTUELS

	1990	*1991*	*1992*	*1993*	*1994*	*1995*	*1996*	*1997*	*1998*	*1999*
Calgary Philharmonic	712 $	748 $	748 $	763 $	786 $	810 $	835 $	887 $	920 $	940 $
Edmonton Symphony	664 $	697 $	725 $	725 $	725 $	736 $	750 $	765 $	780 $	861 $
Orchestre symphonique de Montréal	1 000 $	1 020 $	1 060 $	1 060 $	1 100 $	1 100 $	1 100 $	1 100 $	1 213 $	1 249 $
Orchestre symphonique de Québec	611 $	611 $	629 $	629 $	629 $	629 $	635 $	640 $	645 $	645 $
Toronto Symphony	1 070 $	1 130 $	1 150 $	1 150 $	1 167 $	1 167 $	1 167 $	1 179 $	1 208 $	1 208 $
Vancouver Symphony	724 $	777 $	795 $	795 $	795 $	811 $	827 $	811 $	835 $	855 $
Winnipeg Symphony	672 $	712 $	726 $	726 $	748 $	748 $	770 $	794 $	817 $	841 $
MOYENNE :	779 $	814 $	833 $	835 $	850 $	857 $	869 $	882 $	917 $	943 $

ANNEXE 6
ÉVOLUTION DES ENTRÉES ET DES REPRÉSENTATIONS DU GROUPE DES "17 GRANDS", DE 1986-1987 À 1998-1999

	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995 (1)	1996-1997 (1)	1998-1999
REPRÉSENTATIONS LOCALES											
PRINCIPALE	2 121	2 501	1 835	1 991	2 144	1 986	2 008	1 949	1 729	1 766	1 728
JEUNES PUBLICS	410	559	584	440	364	262	258	262	319	146	130
AUTRES	656	350	1 202	1 082	961	914	934	869	1 228	1 422	1 145
REPRÉSENTATIONS LOCALES											
TOTAL DES REPRÉSENTATIONS LOCALES	***3 187***	***3 410***	***3 621***	***3 513***	***3 469***	***3 162***	***3 200***	***3 080***	***3 276***	***3 334***	***3 003***
REPRÉSENTATIONS EN TOURNÉE											
JEUNES PUBLICS	47	136	35	67	74	58	21	25	64	66	35
AUTRES	380	474	355	324	242	290	215	204	171	257	150
REPRÉSENTATIONS EN TOURNÉE											
TOTAL DES REPRÉSENTATIONS EN TOURNÉE	*427*	*610*	*390*	*391*	*316*	*348*	*236*	*229*	*235*	*323*	*185*
AUTRES REPRÉSENTATIONS (2)	***40***	***131***	***42***	***57***	***28***	***130***	***119***	***877***	***818***	***894***	***985***
TOTAL DES REPRÉSENTATIONS LOCALES, EN TOURNÉE ET AUTRES	**3 654**	**4 151**	**4 053**	**3 961**	**3 813**	**3 640**	**3 555**	**4 186**	**4 329**	**4 551**	**4 173**
ENTRÉES LOCALES											
PRINCIPALE	2 329 880	2 641 283	2 183 225	2 445 409	2 379 737	2 242 776	2 184 319	2 246 681	2 114 592	1 962 958	2 030 690
JEUNES PUBLICS	284 464	399 354	334 288	304 987	253 194	260 382	322 226	295 337	245 469	241 573	233 084
AUTRES	456 295	297 280	421 487	628 625	598 853	537 189	547 439	555 812	731 263	676 937	556 484
TOTAL DES ENTRÉES LOCALES	*3 070 639*	*3 337 917*	*3 404 300*	*3 379 021*	*3 231 784*	*3 040 347*	*3 053 984*	*3 097 830*	*3 091 324*	*2 881 468*	*2 820 255*
ENTRÉES EN TOURNÉE											
JEUNES PUBLICS	13 042	29 838	16 993	30 300	32 419	29 122	18 957	20 578	37 878	26 933	15 200
AUTRES	455 609	570 893	282 492	368 865	236 299	404 686	265 458	251 606	226 883	232 170	184 014
REPRÉSENTATIONS											
TOTAL DES ENTRÉES EN TOURNÉE	***468 651***	***600 731***	***394 785***	***507 165***	***268 718***	***433 808***	***284 415***	***272 184***	***264 761***	***259 103***	***199 214***
AUTRES ENTRÉES	*34 300*	*80 624*	*227 770*	*72 750*	*49 070*	*47 113*	*40 811*	*113 111*	...	*189 530*	*169 836*
TOTAL DES ENTRÉES LOCALES, EN TOURNÉE ET AUTRES	**3 573 590**	**4 019 272**	**4 026 855**	**3 958 936**	**3 549 572**	**3 521 268**	**3 379 210**	**3 473 125**	**3 356 085**	**3 330 101**	**3 189 308**
Prix moyen du billet (3)	**14,17 $**	**12,82 $**	**14,30 $**	**15,63 $**	**17,80 $**	**18,90 $**	**19,28 $**	**19,32 $**	**20,90 $**	**21,58 $**	**25,19 $**

(1) La fréquence de l'enquête a été réduite à tous les deux ans après 1994-1995. Par conséquent, il n'y a pas de données pour les années 1995-1996 et 1997-1998.
(2) Les représentations autres que locales ou en tournée.
(3) Le total des revenus de billetterie divisé par le total de la fréquentation.